

流行音乐学院 ● 音乐院系/艺术学校教材
● 音乐人/爱好者自学用书

流行音乐 历史与风格

附赠MP3光盘
编著 尤静波

顾嘉辉
黄霑
滚石
Bob Dylan
李宗盛

流行音乐学院 ● 音乐院系/艺术学校教材
● 音乐人/爱好者自学用书

流行音乐 历史与风格

编著 尤静波

图书在版编目(CIP)数据

流行音乐历史与风格/尤静波编著.-长沙:湖南文艺出版社,2007.7(流行音乐学院系列丛书)

ISBN 978-7-5404-3953-8

I.流... II.尤... III.通俗音乐-音乐史-世界IV.J609.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 108662 号

本书作品著作权使用费由中国音乐著作权协会代理 邮编/100005

地址/北京市东单三条 33 号京纺大厦 5 层 电话/010-65232656-532

流行音乐学院系列丛书·流行音乐历史与风格

编 著 / 尤静波

责任编辑 / 何征 T=0731-5983118
E=music-he@163.com

技术编辑 / 向朝晖

曲谱校对 / 谢佳亮

书装设计 / 汪 勇

湖南文艺出版社出版、发行

(长沙市雨花区东二环一段 508 号 邮编 410014)

湖南省新华书店经销

湖南省长沙化勘印刷有限公司印刷

2007 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

开本 / 889×1194 1/24

印张 / 24 $\frac{2}{3}$

印数 / 1-5,000

字数 / 878,000

书号 / ISBN 978-7-5404-3953-8

定价 / 48.00 元(附 MP3)

若有质量问题,请直接与本社出版科联系(0731-5983029)

出版说明

中国流行音乐理论体系的第一次完整架构

本丛书是中国第一套成体系编写的流行音乐教材。

本丛书既可作为流行音乐从业人员以及爱好者的自学教材,也符合专业院校教学用书的条件(如作为音乐学院、师范及普通院校音乐系、艺术学校以及设有“流行音乐”、“通俗音乐”或“现代音乐”系的中高等院校的教材)。

读者对象类别主要包括流行音乐歌手、乐手、创作人、制作人、录音师、DJ、编辑、教师及学生等。

作为音乐人,最好能具备全面的专业素质。希望通过本套丛书的系统学习,能使读者成为真正具有专业素养的、能与国际主流接轨的流行音乐人。

本丛书教授的内容包括各种风格流行音乐(包括流行、摇滚、爵士等等)的每个层面,以理论教学为主。

流行音乐和传统音乐在一些方面有很多共性,但又独具个性,它基于传统又超越传统,是一个独特的音乐理论体系。如流行音乐的节奏远比传统音乐复杂,和声进行及和声色彩的需求也和传统音乐也有着明显的不同,尽管这些理论尚未完全体系化,但是在实际中却有了它所独具的音乐标准,因此不可能以传统的理论来解释这些流行音乐的现象。

根据流行音乐在学习的内容、方式以及着重点上的不同,本丛书在借鉴世界先进流行音乐学院系教学模式的基础上,根据国内与欧美流行音乐的差距情况、国内传统音乐教学的基本方法以及学生的个性特点,并参照一般传统音乐学院的教学体系和方法,制定了一套适合中国国情的、严谨而科学的学习计划,以使读者能更加适应流行音乐的学习要求。

丛书的第一批教材主要有《基础乐理》《视唱练耳》《基础和声》《编曲》《流行歌曲写作》,这些教材基本上搭起了流行音乐理论学习的基础架构。读者可以循序渐进地学习乐理、和声,同时进行视唱练耳的训练,然后再深入学习创作或编曲。

不同的人可选择性地搭配使用不同的教材。比如歌手和乐手必须学习《基础乐理》《视唱练耳》和《基础和声》;如果想成为一名创作歌手或创作乐手,同时还要学习《流行歌曲写作》;创作人和制作人不但需要学习以上几门课程,同时还需掌握《编曲》;DJ、音乐教师和音乐编辑,不但需要学习以上这些课程,同时还需掌握大量的音乐史料和音乐风格,以拓宽自己的思路。

中国流行音乐自上个世纪20年代诞生,至今已有八十年的历史,但中国流行音乐一直

没有一套完整的理论和教学体系。

本丛书无意中充当了构建中国流行音乐理论和教学体系的第一个角色。

虽然现在形成的这套丛书的内容和体系还有待时间的检验,但为了能扮演好这个角色,丛书的编写者和策划者付出了大量的劳动,这些劳动体现在丛书的各个细节中。

针对传统音乐和流行音乐在基础理论上的不同侧重点,编写者们安排了与传统音乐教育不同的学习内容和模式。比如在学习“基础乐理”时,就使用了大量不同风格、不同国家的流行音乐作品作为谱例,让读者从横向和纵向两个方面拓宽视野,加强分析能力、创作能力和适应能力。

考虑到学习的延续性,本丛书的编写基本上保持了内容的统一性,在谱例上力求连贯,比如“基础乐理”中列举的某些“转调”谱例,将会在“基础和声”中进一步进行分析;“基础乐理”中分析的流行音乐节奏特征,也将会在“视唱练耳”中得到进一步的训练。

编写者是丛书成功的关键。由于没有先例,体系的建设与内容的构架完全靠摸索进行,这使得编写者既需要具备丰富的流行音乐教学实践和创作实践的经验,同时也要有宽广的视野和良好的写作能力,还需要具备较为深厚的理论研究功底,尤其重要的是还需要具有开拓精神、奉献精神以及承受批评指责的勇气。北京现代音乐学院的尤静波、唐军等各位老师以音乐教育工作者的责任感和使命感、以无限的热情和严谨的态度进行了编写工作,尤静波老师还是这批教材的策划者之一,为编写的统筹和组织工作付出了极大的劳动。

任何艺术形式都是不断发展进步的,流行音乐及其教学同样如此。发展和进步,不应当是单一直线式的,而应是开放式的,放射式的,全方位的。

作为中国第一套完整的流行音乐理论和教学体系教材,我们希望能有读者(教师或学生)对已出的教材提出宝贵意见,以供我们修订改版。我们更希望有更多的富有流行音乐教学和实践经验的人士加入到这个行列中来,参与到其他课程教材的编写和对已有教材的修订等工作中(可参与的项目有下一批拟出的教材,包括《中西方流行音乐史》或《流行音乐作品风格赏析》、《流行演唱》等等),不断完善教学体系,丰富教材的门类和内容。

我们将以“基于理论,透过现象,把握市场,兼顾艺术和商业的融合,从而提升中国流行音乐的整体水平”的理念继续这套教材的出版工作。如果您认同这个理念也愿意为中国流行音乐教学事业添砖加瓦,请与我们联系。

地 址:湖南省长沙市东二环一段 508号湖南文艺出版社

邮 编: 410014

E-mail: music-he@163.com

电 话: 0731-5983118

联系人: 何征

前言

尤静波

流行音乐(Popular Music)在西方的发展已百年有余,经过一个多世纪的发展和演变,它已经形成了一个复杂的局面。在历史的长河中,在多元文化的作用下,它已派生出众多支系,呈现出众多风格,在各大支系和风格之间,千丝万缕的关系交织成了一部浩瀚的流行音乐史。因此,要想真正了解流行音乐的风格,首先要熟悉它的历史。

流行音乐历史的形成和社会、文化均有着密切关系,而风格的繁衍又是历史发展的重要见证,要想真正理解流行音乐的内涵,只站在技术的层面看它是不够的,只有站在社会和文化的高度,俯视它的具体形态,立足于历史的长河中,透过技术,结合文化背景,才能够全面、深入地领悟流行音乐的真谛。

如果说学习各种技巧是进入流行音乐大门的钥匙,那么学习历史则是通往流行音乐殿堂的必经之路。很多人在进入流行音乐领域时,最先接触的往往都是演唱或演奏等技术层面的知识,然而当技术提高到一定程度很难再突破时,文化底蕴将显示出它的重要作用,这也就是所谓的“素质论”。可见,技术有限,素质无限。因此,要想在技术的尖端继续提高专业水平,惟有熟知历史,提高修养,积累自己的文化底蕴,方能水涨船高。

当然,了解历史不仅仅是为了单纯地知道历史,更重要的是通过对历史的了解来加强对音乐风格的认识;而认识音乐风格也不仅仅是为了要知道风格、固守风格,更重要的是要通过对风格的把握来扩展自己的视野,激发自己的创造力,以此来提高自己的专业水平。

近些年来,在华语音乐界出现了很多根据中国民歌、民乐以及传统歌曲改编的流行音乐作品,如《彩云追月》、《夜来香》、《望春风》等,它们都将西方的Jazz、Soul、R&B等音乐元素和中国本土的音乐元素相结合,产生了一种“中西合璧”的流行音乐风格,既是民族的又是流行的,既是一种融合又是一种创

新。试想,这些制作人和歌手若不了解 Jazz 或 R&B 的内涵,又何来这种嫁接?可见,了解历史是把握风格的基础,把握风格是音乐再创造的前提。鉴于流行音乐“求新、求变、求异”的文化特征,只有拓宽视野才能够融会贯通,形成独特的音乐风格。

正是鉴于这样的思考,笔者以多年教授“西方流行音乐史”和“中国流行音乐史”的教学实践为基础,编写了这本以历史和风格为主体的流行音乐著作。本书的体例以历史为纵线,以风格为横线,比较全面、详实地勾勒出了西方流行音乐和中国流行音乐的整体面貌。

对于西方流行音乐部分,笔者以数年前编写的《西方流行音乐简史》为基础,充实了大量的史料和分析,不仅对每种音乐风格的文化背景、演变过程进行了详细的介绍,还在每一章的最后一节对每种风格的音乐特征进行了总结,力争在专业和通俗之间找到一个平衡点。

在中国流行音乐部分,笔者斗胆率先将中国流行音乐八十年的历史梳理成文,按地域和时间进行划分,在每个章节中,不仅列出了很多史料,同时也有很多音乐风格和音乐现象的分析。在此,笔者要感谢之前为中国流行音乐呕心沥血的老一辈音乐家们,同时也要感谢为本书提供大量史料的《参考书目》中的所有作者。

尤静波

北京现代音乐学院流行音乐研究所所长
流行演唱系基础理论教研室主任
流行音乐史学研究者 词曲作者
中国音乐著作权协会会员

978-7-5404-3953-8

责任编辑: 何征 T: 0731 5983118
E: music_he@163.com

技术编辑: 向朝晖

书装设计: 汪 勇

ISBN 978-7-5404-3953-8

9 787540 439538 >

定价: 48.00 元(附 MP3)

目录.....Contents

上篇 西方流行音乐

绪论 西方流行音乐概述

第一章 布鲁斯(Blues) 002

第一节 布鲁斯的起源 002

第二节 布鲁斯的发展与演变 003

1. 乡村布鲁斯(Country Blues) 004

2. 古典布鲁斯(Classic Blues) 012

3. 城市布鲁斯(Urban Blues) 020

4. 节奏布鲁斯(Rhythm&Blues) 028

5. 摇滚布鲁斯(Blues-Rock) 037

6. 当代布鲁斯(Contemporary Blues) 043

第三节 布鲁斯的音乐特征 046

1. 调式 046

2. 节奏 048

3. 曲式 048

4. 布鲁斯常用乐器及演奏特征 051

第二章 爵士乐(Jazz)	052
第一节 爵士乐的起源	052
1.新奥尔良(New Orleans)	052
2.爵士乐的诞生	053
3.爵士乐的来源	055
第二节 爵士乐的发展和演变	059
1.新奥尔良爵士(New Orleans Jazz)	059
2.摇摆乐(Swing)	066
3.比博普(Bebop)	077
4.冷爵士(Cool Jazz)	085
5.硬博普(Hard Bop)	091
6.自由爵士(Free Jazz)	095
7.融合爵士(Fusion Jazz)	099
8.酸爵士(Acid Jazz)	104
第三节 爵士乐的音乐特征	106
1.节奏	106
2.旋律	107
3.和声	110
4.乐器	111
5.即兴	116
第三章 美国乡村音乐(Country Music)	117
第一节 乡村音乐的起源	117
1.乡村音乐的来源	117
2.广播及录音采风	118
3.纳什维尔——《老式大剧院》(Grand Ole Opry)	119
第二节 乡村音乐的发展与演变	120
1.山地音乐(Hillbilly Music)	120
2.西部摇摆(Western Swing)	123

3. 兰草音乐 (Bluegrass)	125
4. 纳什维尔之声 (Nashville Sound)	128
5. 山地摇滚 (Rockabilly)	132
6. 乡村民谣 (Country Folk)	136
7. 乡村音乐的“叛逆运动”	139
8. 乡村摇滚 (Country Rock)	143
9. 流行乡村音乐 (Country-Pop)	146
10. 新传统主义 (New Traditionalism)	150
11. 新乡村音乐 (New Country)	152
第三节 乡村音乐的音乐特征	157
1. 节奏	157
2. 旋律	160
3. 和声	164
4. 乐器	167
第四章 摇滚乐 (Rock'n'Roll)	169
第一节 摇滚乐的起源	170
1. 背景	170
2. 摇滚乐的来源	171
3. 摇滚乐的产生	173
第二节 摇滚乐的发展与演变	178
1. 早期摇滚乐	178
2. “不列颠入侵” (British Invasion)	193
3. 民谣摇滚 (Folk Rock)	224
4. 迷幻摇滚 (Psychedelic Rock)	231
5. 温和摇滚和乡村摇滚 (Soft Rock & Country Rock)	242
7. 艺术摇滚和爵士摇滚 (Art Rock & Jazz-Rock)	246
8. 重金属与华丽摇滚 (Heavy Metal & Glam Rock)	253
9. 朋克与“新浪潮” (Punk & New Wave)	263

10. 另类摇滚(Alternative Rock)	270
11. 垃圾乐(Grunge)	276
12. 小结	277
第三节 摇滚乐的音乐特征	278
1. 节奏	278
2. 旋律	279
3. 和声	283
4. 乐器	288
 第五章 索尔音乐(Soul)	291
第一节 索尔的起源——福音歌(Gospel)	292
第二节 索尔的发展与演变	301
1. 索尔音乐(Soul)	301
2. 摩城音乐(Motown)	307
3. 放克(Funk)	314
4. 流行索尔(Soul-Pop)	316
5. 当代节奏布鲁斯(Contemporary R&B)	320
第三节 索尔的音乐特征	321
1. 旋律中经常出现布鲁斯音	322
2. 经常采用呼应式的合唱声部与主唱声部相对应	326
3. 经常对旋律进行修饰性的变化处理	326
 第六章 其他流行音乐	332
第一节 拉丁音乐(Latin Music)	332
1. 拉丁音乐概述	332
2. 波萨诺瓦(Bossa Nova)	335
3. 拉丁音乐代表人物	339
第二节 雷鬼音乐(Reggae)	342

第三节	迪斯科和流行舞曲(Disco & Dance Pop)	350
1.	迪斯科(Disco)	350
2.	流行舞曲(Dance Pop)	356
第四节	说唱乐和嘻哈乐(Rap & Hip-Hop)	356
1.	说唱乐(Rap)	356
2.	嘻哈乐(Hip-Hop)	359
第五节	新世纪音乐(New Age)	360

下篇 中国流行音乐

绪论 中国流行音乐概述

第一章	“大上海流行音乐”的发展与演变	369
第一节	中国流行音乐的起源	370
1.	背景	370
2.	中国第一首流行歌曲——《毛毛雨》	371
第二节	黎锦晖和早期流行音乐(1927-1937)	373
1.	黎锦晖及其音乐活动	374
2.	早期流行音乐的特点及风格倾向	377
3.	早期流行音乐代表人物及作品	384
第三节	“上海时期”流行音乐(1937-1949)	387
1.	背景	388
2.	“上海时期”流行音乐的特点及风格倾向	389
3.	“上海时期”流行歌曲的主要内容	400
4.	“上海时期”代表人物及作品	403

第四节 “香港时期”流行音乐(1949-1969)	425
1.背景	425
2.“香港时期”流行音乐的特征及风格倾向	426
3.“香港时期”流行音乐的衰落	427
4.“香港时期”代表人物及作品	428
第五节 “台湾时期”流行音乐(60年代中期-70年代中期)	439
1.背景	439
2.“台湾时期”流行音乐的特点及风格倾向	440
3.“台湾时期”代表人物及作品	441
 第二章 台湾流行音乐的发展与演变	450
第一节 台湾“民歌运动”(1975-1981)	450
1.背景	451
2.“民歌运动”的高潮	451
3.“民歌运动”代表人物及作品	455
4.“民歌运动”的影响及意义	459
第二节 台湾流行音乐的变革(1981-1983)	460
1.滚石唱片	460
2.《之乎者也》和《搭错车》	460
第三节 台湾流行音乐的繁荣『一』(80年代中期-90年代中期)	467
1.该时期台湾流行乐坛简况	468
2.该时期台湾流行音乐的特征	472
3.台语歌曲的变革	474
第四节 台湾流行音乐的繁荣『二』(90年代后期-)	474
1.R&B 风格	475
2.流行摇滚风格	479
 第三章 香港流行音乐的发展与演变	480
第一节 香港粤语歌曲的兴起(1974年至80年代)	480

1. 粤语歌曲的兴起	481
2. 粤语歌曲的创作力量及代表人物	487
第二节 香港流行音乐的繁荣(80-90 年代)	496
第四章 内地流行音乐的发展与演变	507
第一节 内地流行音乐的复苏(1979-1985)	507
1. 抒情歌曲风格	508
2. 港台歌曲风格	511
第二节 内地流行音乐的兴起(1986-1990)	512
1. “让世界充满爱”百名歌星演唱会	512
2. 本土、港台、摇滚三种风格倾向	518
3. 小结	525
第三节 内地流行音乐的繁荣(1991-1999)	526
1. 第一阶段(1991-1995)乐坛简况	526
2. 第二阶段(1996-1999)乐坛简况	530
3. 该时期流行音乐风格倾向	531
4. 小结	538
第五章 21 世纪中国流行音乐新气象	541
1. 该时期中国流行音乐的风格倾向	542
2. 该时期中国流行乐坛的特征	543
参考书目	547
附录:	
西方流行音乐发展历程一览表	549
中国流行音乐发展历程一览表	555
索引	558

格之间的相互渗透、相互嫁接使流行音乐呈现出了较为复杂的局面,如融合爵士(Fusion Jazz)、乡村摇滚(Country Rock)、流行索尔(Soul Pop)等交叉风格开始成为乐坛主流。

1980年代以后,随着传媒的发展,尤其是MTV的出现,流行音乐开始成为西方发达国家文化产业的重要支柱,商业化趋向日益加深,音乐风格在以往的基础上继续深入或发生演变,如说唱乐(Rap)、嘻哈乐(Hip-Hop)、当代R&B、“新世纪”音乐(New Age)等风格既延续了以往流行音乐的某些文化特征,又在某些细节上发生了很多变化。总之,80年代以后西方流行音乐的艺术性和商业性都得到了较大提高,各种音乐之间的界限已经很难界定。打破了风格的界限,流行音乐进入了一个更加自由、更加宽广的发展空间。

从地域分布和风格传承上看,西方流行音乐主要以美国和英国为中心,辐射到其他欧美国家。和美国相邻的加拿大、墨西哥,直接受到美国的影响,流行音乐也比较发达;和英国相邻的爱尔兰,它的流行音乐基本上与英国相一致,位居西方国家的前列。北欧流行音乐主要从1970年代以后开始发展,它们的流行舞曲在世界上占有重要位置;拉丁美洲流行音乐既受到欧洲伊比利亚文化的影响,又有黑人文化的根基,后来又受到美国爵士乐、节奏布鲁斯和摇滚乐的影响,它是多元文化的结晶,因此具有一种异域风情。此外,其他欧洲国家如德国、法国在流行乐坛中具有一定的位置,此外的欧洲国家由于受古典音乐影响较深,在流行音乐方面的发展不如以上国家。

其实,流行音乐自诞生之日起,就是一种非常自由的音乐,很多流行音乐作品是很难归类甚至无法归类的,因此,风格和地域的归类只是史学家们研究历史的一种方法,不要因此而陷入分类的误区。在实际中,对于流行音乐的掌握,还是要多听、多分析,关键是要掌握音乐的内涵与本质,而不是对其进行毫无意义的分类。

原书缺页

黑人棉花地劳动(种植园歌曲)

很多南方黑人在种植园中劳动时，经常以一种无伴奏合唱的方式来演唱一些劳动歌曲，以此来统一劳动节奏或调节劳动气氛。慢慢的，“种植园歌曲”开始在黑人中产生了广泛影响。南北战争后，随着种植园经济的衰落，黑奴不再集体劳动，而是被分散到田头角落独自劳动，于是集体演唱的劳动歌曲开始失去了生存环境，随之又出现了一种新型的独唱形式——“田间呼喊”(Field Holler)。

“田间呼喊”实际上就是最原始的布鲁斯形态，相对“种植园歌曲”而言，它已摆脱了为劳动服务的依附性，此时的呼喊更重要的是体现出了压抑在黑奴内心的忧郁和伤感。之所以将“田间呼喊”看作是布鲁斯的雏形，是因为在“田间呼喊”的演唱中开始体现出了布鲁斯的某些重要特征。如演唱方面：声音高亢、嘹亮，拖长音，语调中带有上升或下降的滑音，稍作停顿后，接着演唱下一句。旋律方面：乐句较长，通常没有歌词，一般采用一字多音的曲调。从某种意义上讲，“田间呼喊”的出现预示了布鲁斯时期的到来，它为布鲁斯的诞生埋下了重要伏笔。

第二节 布鲁斯的发展与演变

布鲁斯的发展主要经过了四个重要阶段。第一阶段是19世纪末到二战以前的“传统布鲁斯时期”，主要以乡村布鲁斯、古典布鲁斯和城市布鲁斯

三种风格为代表；第二阶段是“节奏布鲁斯时期”，主要是指二战后四五十年代盛行的节奏布鲁斯风格；第三阶段是六七十年代的“摇滚布鲁斯时期”，主要是指摇滚乐和布鲁斯的融合形态；第四阶段是“现代布鲁斯时期”，主要是指 80 年代以后的现代化电声布鲁斯，以及采用主流流行音乐方式生产出来的流行布鲁斯。

1. 乡村布鲁斯 (Country Blues)

乡村布鲁斯是布鲁斯历史上最早的一种风格，主要是指 19 世纪末到 20 世纪 20 年代在美国南方的农村发展起来的布鲁斯风格。

19 世纪末，黑人虽然获得了一定的人身自由，但是在严重的种族隔离制度下，他们还是无法摆脱贫困的命运。于是很多黑人为了谋生，开始纷纷拿起吉他和班卓琴 (Banjo)，进入一些小酒吧弹唱。同时也有不少黑人歌手开始在一些药品推销商的推销活动中演唱布鲁斯，以此帮助商人招徕顾客，为自己挣得一点小钱。

早期的乡村布鲁斯活动主要集中在密西西比三角洲一带，并以此为中心向东西两岸发展，其中主要以密西西比的三角洲布鲁斯 (Delta Blues) 和德克萨斯布鲁斯 (Texas Blues) 为主。从大体上看，乡村布鲁斯仅仅是一种歌唱形式，经常用自制的简易班卓琴伴奏。乡村布鲁斯的结构简单，每段由三句组成，没有固定的段落，可以随意反复很多遍，但是每一遍的演唱都不一样。它的内容十分贴近生活，往往都是以黑人生活为原型，经常涉及人生的渴望、对未来的希望以及对现实的失望等题材，有时也涉及个人的不幸和痛苦等，这些歌曲中到处充满忧伤的影子，因此乡村布鲁斯经常在黑人中引起强烈的共鸣。

乡村布鲁斯作为最早的一种布鲁斯形式，为后来的布鲁斯发展提供了重要参照。不过在 1920 年代以前，乡村布鲁斯没有留下任何录音资料，直到

1920年代，当城市中的一些唱片公司开始尝试着为那些乡村布鲁斯艺人录音的时候，第一代老布鲁斯艺人们纷纷来到城市中录下了第一批乡村布鲁斯，这些录音如今已成为研究布鲁斯的宝贵资料。

在乡村布鲁斯时期，较有影响的代表人物有雷蒙·杰斐逊（Lemon Jefferson）、查理·帕顿（Charlie Partton）、桑·豪斯（Sun House）、罗伯特·约翰逊（Robert Johnson）等。

雷蒙·杰斐逊
Lemon Jefferson, 1893-1929

雷蒙·杰斐逊〔范曲：CD001〕，1893年出生于美国德克萨斯州的科雀曼（Coachmam），1929年在芝加哥去世。他从小双目失明，因此人们又称他“瞎子雷蒙”（Blind Lemon）。

瞎子雷蒙是乡村布鲁斯中德克萨斯布鲁斯的主要代表人物，他不但是一位技艺精湛的吉他演奏家、歌手，同时也是一位出色的词曲作家。他的歌曲内容大都与女人、性或关于对自己是否失明的疑问等题材有关，他的歌词总是充满诗意，没有粗鄙的用词，比较讲究格调，看起来他更像一位民间诗人。他的演唱是粗糙的、毫无修饰的，歌声中总是充满绝望和悲哀的情感。他对固有的音乐标准总是不屑一顾，有时甚至会演奏出十三小节的布鲁斯来，但是他的即兴能力可以堪称为一流水平。

瞎子雷蒙成名后，把大量的钱财都浪费在了女人和酒上。1930年的一个寒冷的冬天，他录完了他的最后一张唱片后，又去了夜总会，直到很晚他的司机迟迟没来接他，他便自己步行回家，第二天早上， he 被发现冻死在了雪地里。

瞎子雷蒙从1925年开始录制唱片，直到1929年去世前，共录制了81张唱片，为早期的乡村布鲁斯留下了宝贵资料。

他的代表作品有：《轻骑布鲁斯》(Easy Ride Blues)、《糖壳》(Shuckin' Sugar)、《坏运气布鲁斯》(Bad Luck Blues)、《锡杯布鲁斯》(Tin Cup Blues)、《杰克钻石》(Jack O' Diamonds)、《水位上升》(Rising High Water)、《贝克商店布鲁斯》(Baker Shop Blues)等。

查理·帕顿 [范曲:CD002], 1887 年出生于美国密西西比三角洲的克利

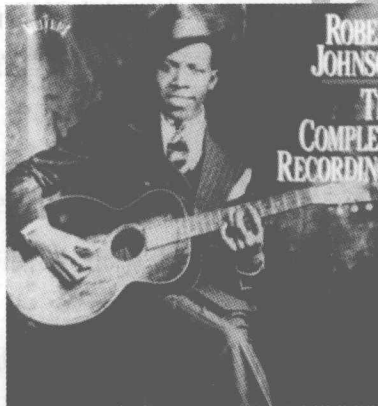
查理·帕顿
Charlie Patton, 1887-1934

夫兰, 是乡村布鲁斯中三角洲布鲁斯的主要代表人物。帕顿的音乐生涯虽然短暂, 但是为布鲁斯留下了大量录音, 从 1929 年开始录制唱片到 1934 年去世, 他录制了 60 张唱片。

帕顿从小体弱多病, 个子矮小, 人们称他为“矮子帕顿”。帕顿从小在密西西比的种植园中长大, 因此, 他十分了解南方黑人的欣赏口味, 创作了大量适合南方听众的布鲁斯歌曲。他的作品大多采用原始的布鲁斯元素, 但是又不仅仅局限于此, 他从自己的生活中提取养料, 并使其印上自己的烙印。帕顿虽然身材矮小, 但却拥有一副浑厚的嗓子, 加上他那技艺精湛的吉他演奏, 他在密西西比一带享有盛名。但是, 帕顿的一生成就仅仅局限于密西西比, 他从来没有到北方演出过, 在南方的一些小酒馆、妓院以及郊外野营地, 每个角落都留下了他那浑厚的歌声。

他的代表作品有《四面潮涌》(Highwater Everywhere)、《一匙布鲁斯》(A Spoonful Blues)、《摇动它打破它》(Shake It And Break It)、《黎明的可怕道路布鲁斯》(Dawn the Dire Road Blues)、《密西西比鲍伊维尔布鲁斯》(Mississippi Boweavil Blues)、《老格林布鲁斯》(Elder Greene Blues)等。

罗伯特·约翰逊，1911年5月8日出生于美国密西西比州哈兹莱伯特，1938年8月16日去世于密西西比州格林伍德（Greenwood）。他的音乐风格继承了查理·帕顿和桑·豪斯的特征，他不仅是一位优秀的布鲁斯歌手，同时也是一位出色的滑棒吉他（Slide Guitar）演奏家。他的歌声和吉他相辅相成，由于他是一个私生子，一直都在寻找自己的亲生父亲，所以在他的很多歌曲中，经常能听到他内心的烦乱和粗犷的哀嚎。

罗伯特·约翰逊
Robert Johnson, 1911-1938

1938年，他在三角洲上的一个小镇演出，由于他和一位有夫之妇扯上了关系，在演出中他喝了台下送上来的酒，三天后去世。虽然他的录音生涯只经历了短短的两年（1936年和1937年），但是，在乡村布鲁斯朝着城市布鲁斯转型的过程中，他的32首录音作品在其中起到了很大的作用。

他的代表作品有《走向地狱》（Hellhound On My Trail）、《在我的脑海漫步》（Rambling On My Mind）、《鼓吹布鲁斯》（Preachin' Blues）、《他们是火热的》（They're Red Hot）、《美好的家乡芝加哥》（Sweet Home Chicago）、《我和魔鬼布鲁斯》（My and the Devil Blues）、《十字路口布鲁斯》（Cross Road Blues）、《徒劳的爱》（Love In Vain）、《行进布鲁斯》（Walkin' Blues）等。

桑·豪斯，1902年出生于密西西比的利弗顿（Riverton），1988年10月19日去世于密歇根州的底特律（Detroit），是三角洲布鲁斯的主要代表人物之一。他三岁时随家前往路易斯安那州的新奥尔良，在这块爵士乐的发源地，接触了大量的爵士乐。二十三岁时，豪斯重回到了密西西比，并师从布鲁斯大师、吉他演奏家威廉·威尔逊（Willie Wilson）学习吉他。经过两年的

学习，他的吉他技艺有了很大的提高，并开始和威廉·威尔逊合作演出。在演出的过程中，他不断地从其他艺人身上学习新技巧，形成了独特的演奏风格。而且在此期间，他养成了一种独具个性的舞台形象——演唱时总是双眼紧闭，头偏向一侧，这成了豪斯的一个标志。

1942年起，豪斯开始淡出舞台，后来隐居在了纽约的罗切斯特，直到二十年后，随着民歌运动的兴起，六十岁高龄的桑·豪斯在众人的拥护下重返舞坛。1965年4月，豪斯在纽约录下了20首将近失传的民歌，为后人留下了宝贵资料。

他的代表作品有：《我的黑人妈妈》(My Black Mama)、《鼓吹布鲁斯》(Preachin' the Blues)、《干早期布鲁斯》(Dry Spell Blues)等。

此外，其他乡村布鲁斯代表人物还有：

莱德贝利，原名哈迪·威廉·莱德贝特 (Huddie William Leadbetter)，

1888年1月20日出生于美国路易斯

安那州的穆林斯普特 (Mooringsport)

1949年12月6日去世于纽约。他

是一位著名的布鲁斯吉他演奏家、作曲

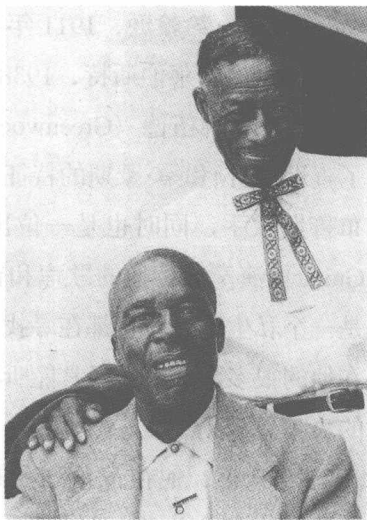
家、歌手，同时还擅长演奏钢琴、手

风琴，是早期乡村布鲁斯代表人物之

一。

莱德贝利

Leadbelly, 1888-1949

桑·豪斯 (右)
Sun House, 1902-1988

他的代表作品有《蓄意奸杀》(Assault With Intent To Murder)、《晚安,安瑞妮女神》(Irene, Good Night)、《午夜专车》(Midnight Special)、《暗礁线》(Rock Island Line)、《布尔茹瓦布鲁斯》(The Bourgeois Blues)等。

瞎子威廉·麦克泰尔,原名威廉·塞缪尔·麦克泰尔(William Samuel McTell),1901年5月5日出生于美国佐治亚州的汤姆森(Thomson),1959年去世于佐治亚州的麦瑞吉维尔(Milledgeville)。他是一位著名的布鲁斯歌手,擅长吉他、口琴、手风琴演奏,是东海岸布鲁斯(East Coast Blues)代表人物之一。

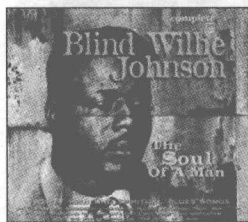
他的代表作品有《斯坦茨堡罗布鲁斯》(Statesboro Blues)、《乔治亚拉格》(Georgia Rag)、《三个妇女布鲁斯》(Three Women Blues)等。

瞎子威廉·约翰逊,1902年出生于美国德克萨斯州的马林(Marlin),1947年去世于德克萨斯州的博蒙特(Beaumont)。他是一位著名的布鲁斯歌手,擅长演奏吉他,特别是滑棒吉他,是德克萨斯布鲁斯的代表人物之一。

他的代表作品有《我是否应该有准则》(If I Had My Way)、《用你的光明照亮我》

瞎子威廉·麦克泰尔
Blind Willie McTell, 1901-1959

瞎子威廉·约翰逊
Blind Willie Johnson,
1902-1947

弗瑞·刘易斯
Furry Lewis, 1893-1981

瞎子布莱克
Blind Blake, 1895-1937

(Let Your Light Shine On Me)、《启示者约翰》(John The Revelator)等。

弗瑞·刘易斯，原名沃尔特·刘易斯(Walter Lewis)，1893年3月6日出生于美国密西西比州的格林伍德(Greenwood)，1981年9月14日去世于田纳西州的孟菲斯(Memphis)。他是一位著名的布鲁斯吉他演奏家、歌手，同时还擅长口琴演奏，是孟菲斯布鲁斯(Memphis Blues)代表人物之一。

他的代表作品有《凯西·琼斯》(Casey Jones)、《约翰·亨利》(John Henry)、《虐待妈妈》(Mistreatin' Mama)等。

瞎子布莱克，原名亚瑟·布莱克(Arthur Blake)，1895年出生于美国佛罗里达州的杰克逊维尔(Jacksonville)，1937年去世于杰克逊维尔。他是一位著名的布鲁斯吉他演奏家、歌手，是战前乡村布鲁斯(Prewar Country Blues)的代表人物之一。

他的代表作品有《迪迪哇迪迪》(Did-die-Wah-Diddie)、《警犬布鲁斯》(Police Dog Blues)、《钢琴声》(Piano Sounding)、《瞎子亚瑟的衰落》(Blind Arthur's Breakdown)等。

密西西比约翰·赫特
Mississippi John Hurt, 1893-1966

密西西比约翰·赫特，原名约翰·史密斯·赫特（John Smith Hurt），1893年7月3日出生于美国密西西比州的泰尔克（Teoc），1966年11月2日去世于密西西比州的格林纳达（Grenada）。他是一位著名的布鲁斯吉他演奏家、词曲作家、歌手，同时还擅长演奏口琴，是战前乡村布鲁斯的代表人物之一，曾经为1960年代的布鲁斯复兴（Blues Revival）做出过重要贡献。

他的代表作品有《弗莱基》（Frankie）、《路易斯·科林斯》（Louis Collins）、《阿瓦隆布鲁斯》（Avalon Blues）、《蜜人布鲁斯》（Candy Man Blues）、《大腿布鲁斯》（Big Leg Blues）等。

隆尼·约翰逊，原名阿朗祖·约翰逊（Alonzo Johnson），1899年2月8日出生于美国路易斯安那州的新奥尔良，1970年6月16日去世于加拿大的多伦多（Toronto）。他是一位著名的布鲁斯吉他演奏家、歌手，同时还擅长

隆尼·约翰逊
Lonnie Johnson, 1899-1970

演奏小提琴，是战前乡村布鲁斯的代表人物之一，曾为1960年代的布鲁斯复兴做出过重要贡献。

他的代表作品有《明天晚上》（Tomorrow Night）、《如此疲劳》（So Tired）、《困惑》（Confused）、《随着布鲁斯行走》（Steppin' On The Blues）等。

2. 古典布鲁斯 (Classic Blues)

古典布鲁斯主要是指 20 世纪 20 年代由女性布鲁斯歌手演唱的一种商业化布鲁斯，主要兴起于美国北方城市。

1920 年代南方的布鲁斯不管是在演奏上，还是在演唱上基本上都还保留着原始的乡村味道，但是在北方，一种被称为古典布鲁斯的风格却显得较为流行。北方的很多黑人女性为了养家糊口，经常跟随帐篷杂耍班四处演出。随着时间的推移，女性歌手的阵容越来越大，她们开始和一些爵士乐队合作。出于商业目的，为了吸引听众，古典布鲁斯的风格变得相对流行化。

古典布鲁斯和乡村布鲁斯虽然于同一时期发展起来，但是它们之间却有着很大的区别。古典布鲁斯的旋律不再是歌手随口唱出的即兴曲调，它经常由一些专业的作曲家专门创作，结构变得相对稳定，不再像乡村布鲁斯那样随歌手的兴致随意演唱。古典布鲁斯的节奏也变得较为舒缓，演唱变得更加委婉，而不像乡村布鲁斯那么硬朗。另外，由于有了爵士乐队的伴奏，古典布鲁斯的整体感觉也变得流行了许多，有点类似于同时代的抒情爵士歌曲。虽然，古典布鲁斯带有浓郁的商业性质，但是它的根源始终都是黑人的传统，歌曲中依然带有布鲁斯的典型特征，带有深深的幽怨与忧伤。

古典布鲁斯的兴起使很多唱片公司开始对布鲁斯音乐产生了较大兴趣，于是古典布鲁斯歌手赢得了很多录音机会。从布鲁斯唱片的记载情况来看，古典布鲁斯的女歌手们是布鲁斯音乐的最早录音群体，据史料记载，现存最早的布鲁斯录音是 1920 年 8 月由女歌手妈咪·史密斯录制的《疯狂布鲁斯》(Crazy Blues)。

从布鲁斯的发展情况来看，乡村布鲁斯的出现比古典布鲁斯要更早一些，但是乡村布鲁斯到 1920 年代之前没有留下任何录音，现存最早的乡村布鲁斯唱片大多都录制于二三十年代。

在古典布鲁斯时期，较有影响的代表人物有妈咪·史密斯(Mamie

Smith)、“妈”·莱尼(Ma Rainey)、贝茜·史密斯(Bessie Smith)、比莉·霍利迪(Billie Holiday)、威廉·汉迪(William Handy)等。

妈咪·史密斯是布鲁斯历史上第一位录制唱片的歌手，她的一首《疯狂布鲁斯》开创了布鲁斯歌手录音先例，为布鲁斯乐坛留下了第一张唱片。

妈咪·史密斯，1883年5月26日出生于辛辛那提，1946年去世于纽约，三十七岁才走向成功。1920年，她录制了布鲁斯历史上的第一首作品《疯狂布鲁斯》，从此开始了明星生涯。她的《疯狂布鲁斯》在六周内便售出了100万张唱片，这为她贫困的一生带来了转机。此后，她建立了自己的伴奏乐队，在全国巡回演出，名声开始享誉全

妈咪·史密斯
Mamie Smith, 1883-1946

国。虽然，成名为她带来了一定的财富，但是和后来很多黑人布鲁斯歌手一样，突如其来的暴富使她不知如何安排自己的生活——买最豪华的汽车、住最豪华的酒店。1946年，她终于变得身无分文、贫困交加，在一间破旧的小屋里去世。

妈咪·史密斯的成功激发了很多唱片公司开始挖掘布鲁斯音乐，他们深入南方的乡村，录制了大量的传统布鲁斯作品，为保留文化遗产做出了巨大的贡献。这种贡献很大程度上有妈咪·史密斯的一份功劳。

她的代表作品有《疯狂布鲁斯》(Crazy Blues)、《我运动着的男人》(My Sportin' Man)等。

“妈”·莱尼〔范曲;CD003〕原名戈特鲁德·玛里萨·尼克斯·普瑞杰特(Gertrud Malisaa Nix Pridgett), 1886年4月26日出生于美国佐治亚州哥伦布市, 1939年12月22日逝世于美国佐治亚州哥伦布市, 是早期女布鲁斯歌手中年龄最大资格最老的歌手, 年轻时曾是一名妓女。

莱尼十二岁开始登台演唱, 1901年她和“爸”·莱尼结婚, 随后开始和一些黑人杂耍班(Vaudeville)在南方各地演出, 并成了南方城镇黑人“娱乐圈”的头号人物。

1923年莱尼来到了北方, 开始在“帕拉蒙特”(Paramount)唱片公司录制了一些唱片, 从而使其大受欢迎, 同时也为自己赢得了很多演出的机会。因此, 在1920年代莱尼频繁地出现在剧院以及野台的表演中, 此期间乔治亚爵士乐队(Georgia Jazz Band)开始为其伴奏, 并且成了她的专属乐队。

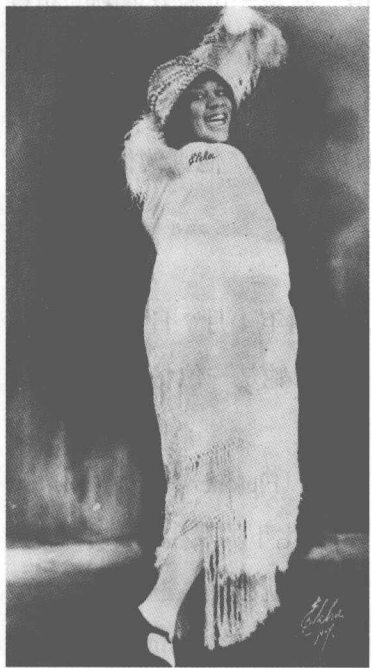
莱尼的嗓音充满忧郁, 她的演唱虽然简单但是极富戏剧性。在1923—1928年的五年时间里, 她录制了将近一百首歌曲, 其中大部分是与乔治亚

“妈”·莱尼和她的乐队
Ma Rainey, 1886—1939

爵士乐队合作完成。1933年，莱尼退出了歌坛，回到了她的故乡佐治亚州居住。1984年百老汇上演的舞台剧《“妈”·莱尼的黑底部》(Ma Rainey's Black Bottom)讲述的就是她的故事。

她的代表作品有《计算布鲁斯》(Countin' The Blues)、《离开这个早晨》(Leave This Morning)、《诅咒布鲁斯》(Blame It On The Blues)、《看，看，骑士》(See See Rider)、《妈妈的忧伤》(Mother of the Blues)、《波-维弗尔布鲁斯》(Bo-Weavil Blues)、《“妈”·莱尼的黑底部》等。

贝茜·史密斯
Bessie Smith, 1894-1937

贝茜·史密斯〔范曲：CD004〕，1894年4月15日出生于美国田纳西州查塔努加，1937年9月26日去世于密西西比州的克拉克斯代尔。贝茜是“妈”·莱尼的徒弟。最早，贝茜为了谋生，跟着“妈”·莱尼在杂耍班和夜总会演唱，积累了宝贵的演出经验。1923年，“哥伦比亚”（Columbia）唱片公司制作人发现了她的潜力，便为她录制了第一张唱片，没想到唱片一上市便卖出了200万张。“哥伦比亚”唱片公司看到这种情况，就立即与她签约，而且将她捧为旗下的头牌歌星。贝茜的歌曲涉及面甚广，有反映社会问题的、有放荡幽默的，还有直截了当的性表白和流氓小曲等等。由于她在20世纪20年代主宰了布鲁斯音乐的潮流，

因此人们称她为“布鲁斯皇后”。

1929年以后，她的音乐生涯出现了滑坡，她为了取得白人听众的喜爱，

开始录制白人流行歌曲，但是此时的白人音乐市场已被乡村歌手吉米·罗杰斯（Jimmie Rodgers）占据，当她回过头时，发现自己已失去了黑人听众。1933年以后她再也没有录制过任何东西。1937年9月26日，贝茜酒后驾车，在高速公路上与卡车相撞，一只胳膊活活从身上被撕下来，最后不治身亡。

贝茜·史密斯是古典布鲁斯时期最著名的女性布鲁斯歌手，从她的歌声中总是听到悲痛和忧伤的情怀，她那说话式的幽怨唱腔使人一听就能分辨出她的风格。她的歌曲内容总是隐含着很多双关语，她是一位极爱讽刺的布鲁斯音乐家，她所演唱的每一句歌词，甚至每一个音符都具有深刻的意义。

她的代表作品有《冰冷的手》（Cold In Hand）、《圣路易斯布鲁斯》（St. Louis Blues）、《他们的悼词》（Them's Graveyard Words）、《是的，他真的做了》（Yes Indeed He Do）等。

比莉·霍利迪，原名 Eleanor Gough Mckey，1915年4月7日出生于美国马里兰州巴尔德摩，1959年7月17日在纽约去世。她是一位将布鲁斯和爵士乐结合得最成功的布鲁斯歌唱家、爵士歌唱家。

比莉·霍利迪是著名摇摆乐大师弗莱切·亨德森（Fletcher Henderson）乐队的吉他手克拉伦斯·霍利迪的女儿，是他在偷情时生下的私生子。十岁时，霍利迪就被人强奸，十几岁就当上了妓女。十八岁时她就已经尝遍了人生的酸甜苦辣。1933年，爵士乐评论家、唱片商约翰·哈蒙德（John Hammond）发现了她，并为她录制唱片。1930年代末，霍利迪成了爵士乐坛一颗璀璨的明星。从十几岁起，她就开始吸毒，她企图借用毒品来逃避现实的种种烦乱：男人的欺骗、种族歧视以及悲惨的命运等。1959年7月17日终于因吸毒过量在纽约去世。

比莉·霍利迪演唱的歌曲中凝聚了布鲁斯中所有的忧伤成分，她用她那幽怨的歌声倾诉般地道出了美国底层社会老百姓的辛酸和痛苦，她的演唱让人毫不费力地就能理解布鲁斯的真正含义，积压在几代黑人身上悲惨的历史。她演唱的歌曲大都是爵士乐作品，但是从她的口中唱出之后，很自然的就变成了布鲁斯。她是一位真正歌唱生活、歌唱悲惨人生的布鲁斯演唱家。她曾在在一个咖啡厅演唱过一首名叫《奇怪的果子》（Strange Fruit）的歌曲，歌中唱的是南方黑奴被吊死在树上的情景，当她唱完后，有一妇

比莉·霍利迪

Billie Holiday, 1915-1959

女冲向舞台，哭喊着警告她不许再唱这首歌曲。这位妇女来自南方，当她还是小孩时，亲眼见过黑奴被吊死在树上的情景，她再也不愿回想那悲惨的一幕。后来，霍利迪和这位妇女抱头痛哭。

1972年由戴安娜·罗斯（Diana Ross）主演的电影《唱布鲁斯的女士》（Lady Sings The Blues）就是根据霍利迪的经历改编而成。1975年，一本关于她的传记《比莉的布鲁斯》（Billie's Blues）正式出版。她在美国人的心中不仅是一位著名黑人女歌星，更是劳苦人民的代言人。

她的代表作品有《爱人》（Lover Man）、《全心全意》（Body and Soul）、《比莉的布鲁斯》（Billie's Blues）、《唱布鲁斯的女士》、《奇怪的果子》（Strange Fruit）、《他那样搞笑》（He's Funny That Way）、《快乐的某些时候》（Sometime I'm Happy）、《南方的睡觉时刻》（Sleepy Time Down South）等。

威廉·汉迪
William Handy, 1873-1958

威廉·汉迪，原名威廉·克里斯多弗·汉迪(William Christopher Handy)，1873年出生于阿拉巴马州的弗洛伦斯，父亲是教堂牧师。作为一名黑人，汉迪从小就对音乐情有独钟，从小就学习管风琴，但是却遭到父母的反对。汉迪偷偷地背着父母又学会了小号，十八岁时跟着游艺班巡回演出，二十岁时他的小号技巧得到了很大的提高。后来，他又自学了音乐理论，开始作曲。1909年，孟菲斯

竞选市长，汉迪被竞选者之一的爱德华·科普兰选中为其创作《竞选之歌》，后来爱德华当上了市长，实行新政策，关闭了比尔大街的赌场，汉迪为了表示不满，便将《竞选之歌》改了歌词，这就是布鲁斯历史上第一首正式发表的布鲁斯作品——《孟菲斯布鲁斯》(Memphis Blues)。1914年，汉迪又创作了他那首闻名世界的《圣路易斯布鲁斯》(St. Louis Blues)，从此，他作为一名职业作曲家，为布鲁斯歌坛创作了大量的优秀作品。汉迪开创了布鲁斯的作曲先河，他是一位名副其实的布鲁斯作曲家。1960年，在美国民权运动正值高潮之际，美国邮政部却发行了一套他的纪念邮票，以表彰他对黑人音乐的贡献，可见他的影响力早已跨越了种族界限，成了美国文化的代言人之一。

汉迪的作品在女性歌手大肆崛起的古典布鲁斯时期，被众多女歌手争相翻唱，古典布鲁斯的一大特点就是她们演唱的歌曲大部分都由作曲家创作而

成，汉迪就是这批作曲家中的最早的一位职业作曲家。

他的代表作品《孟菲斯布鲁斯》(Memphis Blues)、《圣路易斯布鲁斯》(St. Louis Blues)等。

此外，其他古典布鲁斯代表人物还有：

克拉拉·史密斯
Clara Smith, 1894-1935

克拉拉·史密斯，1894 出生于美国南卡罗莱纳州的斯帕滕勃勒 (Spartanburg)，1935 年 2 月 2 日去世于密歇根州的底特律 (Detroit)，著名黑人布鲁斯女歌手。

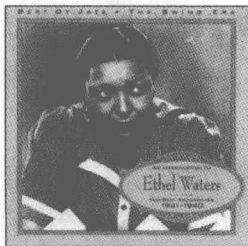
她的代表作品有《失事海船布鲁斯》(Ship Wrecked Blues)、《呻吟者的皇后》(Queen of the Moaners)、《克拉拉布鲁斯》(Clara Blues)等。

阿尔伯特·亨特
Alberta Hunter
1895-1984

阿尔伯特·亨特，1895 年 4 月 1 日出生于美国田纳西州的孟菲斯，1984 年 10 月 17 日去世于纽约的鲁斯弗尔特 (Roosevelt)，著名黑人布鲁斯女歌手。

她的代表作品有：《德克萨斯的布鲁斯吟唱者》(Texas Moaner Blues)、《美国铁路布鲁斯》(Amtrak Blues)、《没人知道我这种感觉》(Nobody Knows The Way I Feel This)等。

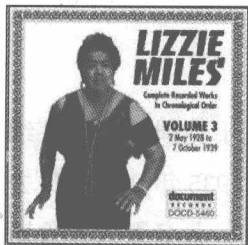

埃塞尔·沃特斯，原名埃塞尔·霍华德 (Ethel Howard)，1896 年 10 月 31 日出生于美国宾夕法尼亚州的切斯特 (Chester)，1977 年 9 月 1 日去世于加利福尼亚州的恰茨沃斯 (Chatsworth)，著名黑人布鲁斯

埃塞尔·沃特斯
Ethel Waters, 1896-1977

女歌手。

她的代表作品:《我身边的男人》(My Handy Man)、《黛娜》(Dinah)、《我忧郁吗》(Am I Blue)、《暴风雨天气》(Stormy Weather)。

莉齐·迈尔斯

Lizzie Miles, 1895-1963

莉齐·迈尔斯, 原名伊丽莎白·玛丽·普嘉特 (Elizabeth Mary Pajaud), 1895 年 3 月 31 日出生于美国路易斯安那州的新奥尔良, 1963 年 3 月 17 日去世于新奥尔良, 著名黑人布鲁斯女歌手。

她的代表作品有《我战争的男人》(My Man O' War)、《电工布鲁斯》(Electrician Blues)、《无心的爱》(Careless Love)等。

3. 城市布鲁斯 (Urban Blues)

城市布鲁斯从狭义上看, 主要是指 1930 年代兴起的, 以北方的芝加哥和南方的孟菲斯为代表的芝加哥布鲁斯 (Chicago Blues) 和孟菲斯布鲁斯 (Memphis Blues)。如果从广义上讲, 它可以泛指 1930 年代以后在城市中发展起来的带有都市特征的、区别于乡村布鲁斯的布鲁斯风格。

1914 年“一战”爆发, 美国打着中立的旗号, 隔岸观火, 另一方面却不断地向“协约国”出售武器, 坐收渔人之利。由于生产军用物资需要劳动力, 这为黑人提供了大量的就业机会。于是, 大批黑人来到北方工业城市寻求发展, 其中大部分人分布在了底特律和芝加哥, 也有一些黑人依然留在南方, 但他们大多也涌进了南方城市, 很多人来到了孟菲斯。随着黑人在城市中定居, 乡村布鲁斯被带进了城市, 经过十几年的发展, 在 1930 年代形成了城市布鲁斯。

城市布鲁斯主要反映城市黑人生活, 它的结构变得较为固定, 一般采用

十二小节布鲁斯曲式，电吉他开始得到广泛运用，口琴也在城市布鲁斯中广为流行，有时也经常采用小型爵士乐队伴奏。它的歌词也发生了很大变化，不再像乡村布鲁斯那样充满忧伤和哀怨，而是变得相对乐观，有时为了取悦白人听众，还演唱一些调侃的内容。

布吉—乌吉 (Boogie Woogie) [范曲: CD007]

布吉—乌吉是一种快速的、敲击式的布鲁斯钢琴演奏形式，于 30 年代在芝加哥开始盛行，是城市布鲁斯的重要表现形式之一。

最初，布吉—乌吉兴起于南方德克萨斯州和路易斯安那州伐木区的“酒吧音乐”。19 世纪末，那些伐木区的黑人天天过着单调、乏味的伐木生活，他们的娱乐就是周末晚上到小酒吧里喝酒听音乐。原先酒吧乐手都用吉他演奏布鲁斯，后来由于吉他音量太小经常被人声淹没，就换上了钢琴，演奏者常以左手的固定低音来衬托右手复杂的布鲁斯曲调。

1920 年代随着黑人北迁，这种快速的布鲁斯钢琴演奏形式也被带到了北方城市，在 1930 年代这种钢琴风格得到了较好的发展。作为城市布鲁斯的一种，布吉—乌吉不但对后来的节奏布鲁斯产生了重要影响，同时也对爵士乐、摇滚乐的钢琴演奏产生了很大的影响。

在城市布鲁斯时期，较有影响的代表人物有 T-B·沃克(T-Bone Walker)、萨姆·“闪电”·霍普金斯(Sam Lightning Hopkins)、“嚎狼”(Howlin' Wolf)等。

T-B·沃克 [范曲: CD005]，原名阿伦·蒂博克斯·沃克 (Aaron Thibaux Walker)，1909 年 5 月 22 日出生于美国德克萨斯州德克萨坎纳附近的林登，1975 年 3 月 17 日在加州的洛杉矶去世。他是最早使用电吉他演奏布鲁斯的吉他大师之一，早在 1935 年他就开创了电声布鲁斯的先

T-B·沃克
T-Bone Walker, 1909-1975

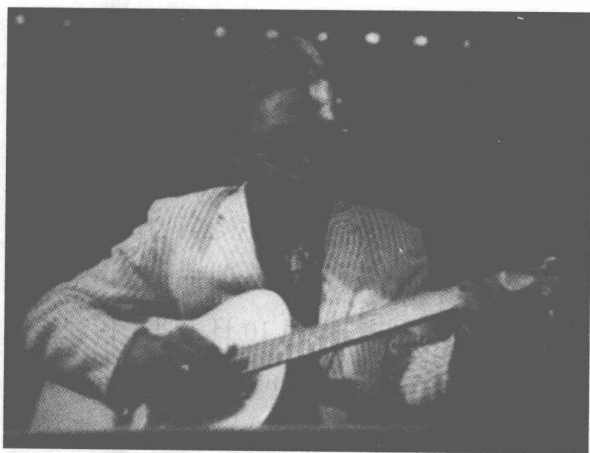
河。二战后的大部分布鲁斯吉他手都受到过他的影响，其中有像 B.B.King、大嘴布朗（“Gatemouth” Brown）这样的布鲁斯大师。

1920 年代后期他曾是瞎子雷蒙的领路人，在瞎子雷蒙身上学到了很多吉他演奏技巧。1929 年，他录制了他的第一张唱片，1933 年他开始和另一位吉他天才查理·克里斯汀（Charlie Christian）合作，并相互学习。30 年代中期，他来到洛杉矶，并在此期间以歌手的身份录制了一些唱片。40 年代初，他组建了自己的乐队，并发展了他那独具个性的表演风格——他经常将吉他放在身后演奏，有时还将吉他放在离身体很远的地方演奏。在五六十年代，他继续和一些小型布鲁斯乐队和爵士乐队合作，在乐队中演奏吉他和担任主唱，同时还到欧洲进行巡回演出。1962 年他到欧洲参加了第一届“美国民谣布鲁斯音乐节”（American Folk Blues Festival）。1970 年由“宝丽金”（Polydor）唱片公司发行的《感觉不错》（Good Feelin'）让他获得了格莱美奖。

他的代表作品有《威奇塔瀑布布鲁斯》（Wichita Falls Blues, 1929）、《T-博恩布鲁斯》（T-Bone Blues, 1939）、《刻薄旧世界》（Mean Old World, 1942）、《暴风雨般的星期一（但是星期二同样不尽如人意）》（Call It Stormy Monday (But Tuesday Is Just as Bad), 1947）、《T-博恩拖曳》（T-Bone Shuffle, 1949）、《与博恩一起漫步》（Strollin' With Bones, 1950）、《铁路局布鲁斯》（Railroad Station Blues, 1954）、《两个博恩和一个拨片》（Two Bones and a Pick, 1956）等。

萨姆·“闪电”·霍普金斯 [范曲:CD006]，原名萨姆·霍普金斯（Sam Hopkins），1912 年 3 月 15 日出生于德克萨斯州的森特维尔。他是一位横跨布鲁斯乐坛半个世纪的布鲁斯大师，亲历了布鲁斯从乡村布鲁斯到城市布鲁斯以至后来现代电声布鲁斯的演变过程。他的一生留下了六百多首录音作品，不管是什么时期的录音，他的根基始终没有离开过德克萨斯布鲁斯的悲凉特色。

1920 年，年仅八岁的霍普金斯在一次聚会上遇见了瞎子雷蒙，并有幸和

萨姆·“闪电”·霍普金斯
Sam Lightning Hopkins, 1912-1982

他同台演出。此后，他成了瞎子雷蒙的领路人。十几岁时他和他的表哥一同演出，经过十几年的磨练，他已成为一名出色的布鲁斯艺人。1946年他被洛杉矶的“阿拉丁”(Aladdin)唱片公司发现，并签约。公司还为他找来了一位叫做威尔逊·“雷鸣”

·史密斯(Wilson Thunder Smith)的搭档，为了和“雷鸣”的绰号搭配，鉴于他的吉他演奏速度之快，也给他起了一个绰号，叫做“闪电”。

1940年代后期至50年代中期之前，霍普金斯的事业进入了顶峰时期，录制了大量热门歌曲。50年代中期，摇滚乐的兴起对他的事业造成了很大的冲击，他开始被人逐渐淡忘。60年代后期，随着电声布鲁斯的出现，霍普金斯也加入了这个行列，拿起了电吉他，重返布鲁斯舞台。70年代，霍普金斯仍然活跃在舞台和屏幕上，还到了加拿大、欧洲各国巡回演出。70年代末，由于健康问题，他退出了舞台。1982年1月30日，他因癌症医治无效在休斯顿去世。

他的代表作品有《猎枪布鲁斯》(Shotgun Blues)、《短发女人》(Short Haired Women)、《黑女人跳舞》(Big Mama Jump)、《蒂姆·穆尔的农场》(Tim Moore's Farm)、《F调布鲁斯》(F Model Blues)、《咖啡布鲁斯》(Coffee Blues)、《闪电的布吉》(Lightnin's Boogie)、《霍普金斯的高跳》(Hopkin's Sky Hop)等。

“嚎狼”
Howlin' Wolf, 1910-1976

“嚎狼”，原名切斯特·亚瑟·伯内特（Chester Arthur Burnett），1910年6月10日出生于美国密西西比州的西点（West Point），1976年6月10日去世于伊利诺斯州的海恩斯（Hines），是一位著名的布鲁斯吉他演奏家、歌手，同时还擅长演奏口琴。

十八岁那年，“嚎狼”遇见了三角洲布鲁斯先驱查理·帕顿，从他身上学到了很多演唱和表演的经验。1951年，他才开始录音，50年代成为布鲁斯乐坛最重要的音乐家之一。1960年代，他出访欧洲，并在英国受到了摇滚青年的热烈欢迎，同时，也成了芝加哥布鲁斯（Chicago Blues）乐坛的成功典范。1980年，他入选“布鲁斯名人堂”，1991年又入选“摇滚名人堂”。几年后，他的头像还被美国邮政局印上了邮票。

他的代表作品有《邪恶》（Evil）、《闪光的大烟囱》（Smokestack Lightnin'）、《红公鸡》（The Red Rooster）、《为我摇动》（Shake For Me）、《杀人地板》（Killing Floor）等。

此外，其他城市布鲁斯代表人物还有：

大个子比尔·博隆基，原名威廉·李·康利·博隆基（William Lee Conley

Broonzy), 1893 年 6 月 26 日出生于美国密西西比州的斯科特 (Scott), 1958 年 8 月 15 日去世于芝加哥。他是一位著名的布鲁斯吉他演奏家、词曲作家、歌手, 同时还擅长演奏曼陀林, 是芝加哥布鲁斯的代表人物之一。

他的代表作品有《通往高速路的关键》(Key To The Highway)、《我感到如此愉快》(I Feel So Good)、《返回》(Get Back)、《约翰·亨利》(John Henry) 等。

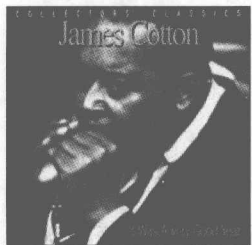
大个子比尔·博隆基
Big Bill Broonzy, 1893-1958

索尼男孩·威廉姆逊
Sonny Boy Williamson

索尼男孩·威廉姆逊, 原名约翰·李·威廉姆逊 (John Lee Williamson), 1914 年 3 月 30 日出生于美国田纳西州的杰克逊 (Jackson), 1948 年 6 月 1 日去世于芝加哥。他是布鲁斯历史上最著名的口琴演奏家之一、布鲁斯歌手, 同时也是芝加哥布鲁斯代表人物之一。

他的代表作品有《小女孩布鲁斯》(Little Girl Blues)、《蓝鸟布鲁斯》(Blue Bird Blues)、《甜心布鲁斯》(Honey Bee Blues)、《别再伤害》(Stop Breaking Down) 等。

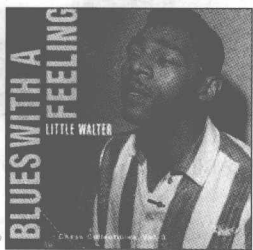

詹姆斯·科顿
James Cotton

詹姆斯·科顿, 1935 年 7 月 1 日出生于美国密西西比州的图涅克 (Tunica)。他是一位著名的布鲁斯口琴演奏家、歌手, 同时还擅长演奏吉他、架子鼓。他是芝加哥布鲁斯代表人物之一, 风格偏向电声布鲁斯 (Electric Blues)。

他的代表作品有《向下将你埋葬》(Down At

Your Buryin')、《宝贝，向上伸直》(Straighten Up Baby)、《平头科顿布鲁斯》(Cotton Crop Blues)、《她十九岁了》(She's Nineteen Years Old)等。

小沃尔特
Little Walter, 1930-1968

小沃尔特 (Little Walter), 原名马里恩·沃尔特·雅各布斯 (Marion Walter Jacobs), 1930年5月1日出生于美国路易斯安那州的马克斯维尔 (Marksville), 1968年2月15日去世于芝加哥。他是一位著名的布鲁斯口琴演奏家、词曲作家、歌手, 同时还擅长演奏手风琴。他是芝加哥布鲁斯代表人物之一。

他的代表作品有:《忧愁时刻》(Sad Hours)、《不尽如人意的旧世界》(Mean Old World)、《你最好看好你自己》(You Better Watch Yourself)、《最后的夜晚》(Last Night)、《它是忧郁的, 宝贝》(It's The Blues, Baby)等。

查尔斯·布朗
Charles Brown, 1922 - 1999

查尔斯·布朗, 1922年9月13日出生于美国德克萨斯州的德克萨斯 (Texas City), 1999年1月21日去世于加利福尼亚州的奥克兰 (Oakland)。他是一位著名的布鲁斯钢琴演奏家、歌手, 同时也是西海岸布鲁斯 (West Coast Blues) 的代表人物之一。

他的代表作品有:《流浪布鲁斯》(Drifting Blues)、《阳光大道》(Sunny Road)、《新奥尔良布鲁斯》(New Orleans Blues)、《圣诞快乐, 宝贝》(Merry Christmas Baby)、《麻烦布鲁斯》(Trouble Blues)、《黑夜》(Black Night)等。

巴迪·盖伊, 1936年7月30日出生于美国路易斯安那州的莱兹沃茨

(Lettsworth)。他是一位著名的布鲁斯吉他演奏家、歌手，同时也是芝加哥布鲁斯的代表人物之一，风格偏向电声布鲁斯。

他的代表作品有《这就是结局》(This Is The End)、《试着离开你，宝贝》(Try To Quit You Baby)、《我最初遇见的布鲁斯》(First Time I Met The Blues)、《心碎布鲁斯》(Broken Hearted Blues)、《让我爱你，宝贝》(Let Me Love You Baby)等。

巴迪·盖伊
Buddy Guy, 1936-

阿摩司·米尔博恩，1927年4月1日出生于美国德克萨斯州的休斯顿，1980年1月3日去世于休斯顿。他是一位著名的布鲁斯钢琴演奏家、歌手，同时也是西海岸布鲁斯代表人物之一。

他的代表作品有：《小鸡窝布吉》(Chicken Shack Boogie)、《房间布吉》(Roomin' House Boogie)、《劣质威士忌》(Bad, Bad Whiskey)、《威士忌让我回家》(Let Me Go Home Whiskey)等。

阿摩司·米尔博恩
Amos Milburn, 1927-1980

佛洛伊德·迪克逊
Floyd Dixon, 1929-

佛洛伊德·迪克逊，1929年2月8日出生于美国德克萨斯州的马歇尔 (Marshall)。他是一位著名的布鲁斯钢琴演奏家、歌手，同时也是西海岸布鲁斯代表人物之一。

他的代表作品有《达拉斯布鲁斯》(Dallas Blues)、《悲伤的旅行布鲁斯》(Sad Journey Blues)、《电话布鲁

斯》(Telephone Blues)、《酒,酒,酒》(Wine, Wine, Wine)、《宝贝,咱们去森林》(Baby, Let's Go Down To The Woods)等。

克拉伦斯·大嘴布朗
Clarence "Gatemouth" Brown, 1924-

克拉伦斯·大嘴布朗, 1924年4月18日出生于美国路易斯安那州的文顿(Vinton)。他是一位著名的布鲁斯歌手, 同时他还擅长演奏吉他、口琴、贝司、曼陀林、小提琴等多种乐器, 是德克萨斯布鲁斯(Texas Blues)代表人物之一。

他的代表作品有:《杰出的玛丽》(Mary Is Fine)、《我的时间是昂贵的》(My Time Is Expensive)、《带着我的忧伤离去》(Rock My Blues Away)、《十字路口的肮脏工作》(Dirty Work At The Crossroads)、《让天堂鸟飞上你的鼻端》(May The Bird Of Paradise Fly Up Your Nose)等。

4. 节奏布鲁斯(Rhythm&Blues)

节奏布鲁斯是一种节奏强劲的、带有推动性的布鲁斯风格, 兴起于“二战”后, 盛行于1950年代。

1930年代, 城市布鲁斯虽然已在北方城市得到了较好发展, 但是并没有得到真正的广泛传播, 直到二战结束, 城市布鲁斯一直停留在小公司的经营范围中。二战结束后, 随着黑人社会地位的变化, 布鲁斯也引起了一些大

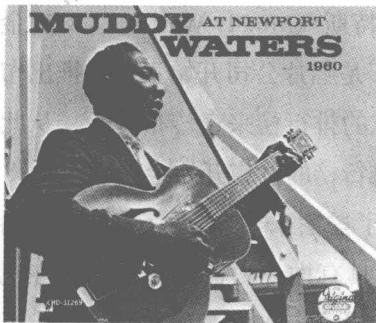
唱片公司的兴趣，而此时的布鲁斯在马迪·沃特斯（Muddy Waters）、B·B·金等人的推动下更加趋向了电声化、城市化。于是唱片公司开始不断地推出布鲁斯唱片，并且通过《公告牌》（Billboard）杂志的排行榜来宣传布鲁斯，从此一种新的布鲁斯风格——节奏布鲁斯，随着排行榜的推广开始走向鼎盛。

节奏布鲁斯以城市布鲁斯为基础，融合了摇摆乐（Swing）和布吉—乌吉（Boogie Woogie）的特点，节奏变得更加具有推动力，乐队变得更加电声化，有时还经常采用大乐队进行伴奏，萨克斯和其他铜管乐也开始进入了“布鲁斯家族”。节奏布鲁斯的曲式结构基本上还是以十二小节的布鲁斯曲式为基础，有时也会采用十六小节的曲式，甚至还会在反复中插入其他的临时段落。总之，节奏布鲁斯已经完全超越了以往传统布鲁斯的固定模式，它有时候更像一个布鲁斯音乐的祠堂，只要是带有布鲁斯血统，只要根基不变，节奏强劲，能体现新一代黑人的尊严和精神的，在四五十年代都被称为节奏布鲁斯。

节奏布鲁斯作为布鲁斯的一个分支，对布鲁斯的传播起到了重要的推动作用，但是更重要的是它还影响摇滚乐。作为摇滚乐的来源之一，节奏布鲁斯对摇滚乐的诞生产生了重要影响，同时还为索尔音乐（Soul）的形成提供了不可或缺的基因。如在1950年代早期摇滚乐的代表：查克·贝里（Chuck Berry）、小理查德（Little Richard）、杰瑞·李·刘易斯（Jerry Lee Lewis）等人的音乐中，可以明显地看到节奏布鲁斯的影子。

在节奏布鲁斯时期，较有影响的代表人物有马迪·沃特斯（Muddy Waters）、路易斯·乔丹（Louis Jordan）、B.B.金（B.B.King）、约翰·李·胡克（John Lee Hooker）、波·迪德利（Bo Diddley）、博比·布兰德（Bobby Bland）等。

马迪·沃特斯 [范曲：CD008]，原名麦金利·摩根菲尔德（McKinley Morganfield），1915年4月4日出生于美国密西西比州罗林福克，1983年3

马迪·沃特斯
Muddy Waters, 1915-1983

月30日去世于伊利诺州芝加哥。他是一位布鲁斯历史上承前启后的布鲁斯大师，不但是四五十年代芝加哥城市布鲁斯的重要代表人物，同时在1950年代以后的日子里，他还录制了大量的电声布鲁斯作品，他是节奏布鲁斯通往爵士乐和摇滚乐之间的桥梁。

马迪·沃特斯年轻时曾在棉花地里工作过，一边劳动一边唱歌的经历给他日后的音乐生涯奠定了良好的基础。1943年，他来到芝加哥，在一些小镇的酒吧里唱歌，虽然生活十分艰苦，但是通过这段时间的锻炼，他树立了他那夸张而具戏剧性的演唱和表演风格。1951年，他组建了自己的乐队，并在芝加哥的一些大夜总会演出，此间他所录制的歌曲成了节奏布鲁斯排行榜上最受欢迎的作品。1958年，他曾到英国巡回演出。60年代，布鲁斯复兴之际，他担当着领导者的角色，并录制了很多带有布鲁斯风格的爵士乐和摇滚乐作品，70年代，他成了布鲁斯音乐界的元老级人物，但是他并不墨守成规，在布鲁斯的基础上结合了电声乐器和“放克”（Funk）元素，使布鲁斯乐坛出现了一片新的景象。

马迪·沃特斯的嗓音低沉浑厚，演唱极具个性，他的滑棒吉他技巧更是堪称一流，他是一位名副其实的布鲁斯大师，为传统布鲁斯向现代布鲁斯转型做出了巨大贡献。

他的代表作品有《“呼哧库哧”的男人，“曼尼嘘”的男孩》（Hoochie Coochie Man, Manish Boy）、《年轻人的时尚》（Young Fashioned Ways）、《应验了我的巫术》（Got My Mojo Working）、《我在你身上留下了记号》（I Got My Brand On You）、《我是你“呼哧库哧”的男人》（I'm Your Hoochie Coochie Man）、《宝贝，请不要离开》（Baby, Please Don't Go）、《再见，新港布鲁斯》（Goodbye Newport

Blues)、《你箱子里的老虎》(Tiger In Your Tank)。

路易斯·乔丹 [范曲:CD009],1908年7月8日出生于美国阿肯色州布林克利,1975年2月4日去世于加州洛杉矶。他不仅是一位出色的歌手、作曲家,同时还是一位优秀的萨克斯演奏家,他的萨克斯演奏风格和他的演唱一样总是充满着激情和狂热。

路易斯·乔丹自1930年代起就开始录制布鲁斯唱片,1936年,他参加了由著名爵士鼓手奇克·韦伯(Chick Webb)领导的乐队,在乐队中演奏了两年。

1938年他在纽约组织了自己的“鼓胀五人”乐队(Tympany Five),乐队虽然叫做“鼓胀五人”,但是却由九人组成,虽然人数不多,但是总能演奏出大乐队的效果。二战期间,他们并未获得太大的成功。二战之后,他那哭嚎式的萨克斯风格和充满热情的演唱风格,开始受到了听众的热烈欢迎。他的舞台表演总是热情奔放的,有时跟着音乐节奏又是挥拳又是踢腿。1946年他录制的 *Choo Choo Ch' Boogie* 为他赢得了极大的成功,唱片销量达到100万张。他在此后的作品中既有布吉—乌吉的元素也有摇摆乐成分,他为节奏布鲁斯走向更加宽泛的领域奠定了基础。1950年,他组织了一支大乐队,但是在很短的时间内就解散了。1962年,他到英国巡回演出,1967年和1968年又到了亚洲巡演。

作为一名布鲁斯音乐家,路易斯·乔丹的贡献不仅仅在于推动了布鲁斯的进程,更重要的是他对摇滚乐的产生起到了重要影响,这种影响在早期摇滚歌手查克·贝里(Chuck Berry)、小理查德(Little Richard)等人的作品中均有明显的体现。

他的代表作品有《Choo Choo 布吉》(*Choo Choo Ch' Boogie*)、《加多尼亚》(*Caldonia*)、《星期六晚上烹鱼》(*Saturday Night Fish Fry*)、《畜棚场布吉》

路易斯·乔丹
Louis Jordan, 1908-1975

(Barnyard Boogie)、《他们袭击了这间房子》(They Raided The House)等。

B.B. 金
B.B.King, 1925—

B.B. 金，原名赖利·B·金(Riley B.King)，1925 年出生于美国密西西比州伊塔比纳。他不仅是“城市布鲁斯时期”孟菲斯布鲁斯的代表人物，同时也是一位享誉世界的布鲁斯之王，从 1949 年第一次录音至今，他的音乐生涯跨越了半个多世纪，他是一位具有王者风范的跨世纪布鲁斯大师。

金从小生活艰苦，少年时当过佃农，但是他从小就在教堂学习唱歌。1946 年金来到孟菲斯，碰到了一位乡村布鲁斯吉他手布卡·怀特(Bukka White)，并且跟他学习吉他演奏。通过十个月的学习，金掌握了大量的吉他演奏技巧。1948 年他再次来到孟菲斯，在一家电台当主持人，并且开始在电台播放自己演奏的音乐。1949 年，金第一次录制了自己的四首作品。1951 年，他的《三点钟布鲁斯》(Three O' Clock Blues)取得了全国性的成功，使他一举成为布鲁斯明星。1950 年代的前期，金主要在孟菲斯和休斯顿录音，1956 年到了洛杉矶，在那里录制了一批具有市场性的布鲁斯作品，并在节奏布鲁斯排行榜上取得了优异的成绩，他的吉他演奏也在此时对一些乐手产生了很大影响。1961 年起，他的风格开始转向爵士乐，并且将布

鲁斯元素融入其中。70年代，他的作品经常流露出很多流行的成分，成为当代布鲁斯风格的重要代表人物。到1985年，他已推出了50张唱片，1987年荣获格莱美终身成就奖。直到今天，这位年近八十高龄的布鲁斯大师仍然没有停止他的演出活动，在90年代他的演出场次基本上保持在每年300场左右。

B.B.金是电声布鲁斯领域的一位真正的大师，他主要以演奏电吉他为主，他的演奏风格干净利落，特别是对泛音和效果的控制更是无可挑剔，对后来的吉他手，如埃里克·克莱普顿（Eric Clapton）等人产生过重要影响。他那随意的毫不做作的演唱风格，也成为后来的布鲁斯和摇滚歌手模仿的典范，就连摇滚乐之王“猫王”都受过他的深刻影响。

他的代表作品有《三点钟布鲁斯》（Three O' Clock Blues, 1951）、《漫长十年》（Ten Long Years, 1955）、《每天我都有忧伤》（Every Day I Have The Blues, 1955）、《请接受我的爱》（Please Accept My Love, 1958）、《有权利爱我的宝贝》（Got A Right To Love My Baby, 1960）、《别应门》（Don't Answer the Door, 1966）、《当老板的代价》（Payong the Cost To Bethe Boss, 1967）、《认识你便是爱你》（To Know You Is To Love You, 1973）等。

约翰·李·胡克，1917年出生于密西西比州克拉克斯戴尔（Clarksdale）。他的音乐带有浓郁的布吉—乌吉特色，被人称为“布吉之王”。

胡克在十几岁时就受到了瞎子雷蒙、查理·帕顿等布鲁斯大师的青睐，而对他影响最大的是布鲁斯吉他大师威尔·穆尔（Will Moore）。1930年代后期胡克来到了孟菲斯，后来又在辛辛那提度过了七年，这段时间他不断演出，吉他技艺得到了很大提高。

约翰·李·胡克
John Lee Hooker, 1917-2001

1943年，他又回到了底特律，二战后，他一直活跃于底特律布鲁斯乐坛，并成为那里的焦点人物。1948年，他录制了第一首作品《萨莉·梅》(Sally Mae)，从此，他开始为各大唱片公司录音，但是他并不局限于某一家公司，而是以不同的名义和多家公司合作，如：“苗条的德克萨斯”(Texas Slim)、“三角洲约翰”(Delta John)、“小猪排”(Little Pork Chop)、约翰尼·威廉姆斯(Johnny Williams)等。1962年，胡克出席了在欧洲举行的首届“美国民谣布鲁斯音乐节”。1960年代，他的音乐深深地影响了英国的一些摇滚乐队，如：“动物”乐队(The Animal)、“新兵”乐队(The Yardbirds)。1970年代以后，他在作品中融进了大量的摇滚乐、爵士乐以及“放克”的元素，成为现代电声布鲁斯的代表人物之一，为布鲁斯的繁荣做出了重要贡献。1990年代以后，胡克开始淡出舞台。2001年在加利福尼亚州的洛斯欧托斯(Los Altos)逝世，享年八十四岁。

他的代表作品有《萨莉·梅》、《爬行的蛇王》(Crawlin' King Shake, 1949)、《我喜怒无常》(I'm In The Mood, 1951)、《繁荣》(Boom Boom, 1962)、《乡村男孩》(Country Boy, 1965)、《嫉妒》(Jealous, 1986)等。

波·迪德利，原名伊莱亚斯·麦克丹尼尔(Elias McDaniel)，1928年12月28日出生于密西西比州的麦克考姆(McComb)。他从小在布鲁斯的发源地密西西比长大。那里是布鲁斯的沃土，使迪德利从小就受到了乡村布鲁斯的熏陶，1940年代他又受到路易斯·乔丹(Louis Jordan)的影响，为他成为一名节奏布鲁斯巨星奠定了基础。

年轻时迪德利曾是一名拳击手，Bo Diddley就是那时候得来的绰号。1951年起他开始在一些俱

波·迪德利
Bo Diddley, 1928—

乐部演出，开始在舞台上崭露锋芒。1955年他创作并录制了他的第一首单曲《波·迪德利》，在那个节奏布鲁斯和摇滚乐尚未明确界限的时代里，迪德利受到了节奏布鲁斯听众和摇滚青年们的热爱。虽然他在1950年代就已在美国成了一位节奏布鲁斯明星，但是他真正的成功却来自英国。60年代初，迪德利的名声传到了英国，并对“滚石”（The Rolling Stones）、“谁”（The Who）这样的乐队产生过重大的影响，早期的“滚石”乐队在俱乐部演出时演唱的很多作品就是迪德利的歌曲，如《迪德利爸爸》（Diddley Daddy）、《嘿，波·迪德利》（Hey Bo Diddley）等。60年代后期，他经常出现在一些大小音乐会上，1969年甚至还和约翰·列侬（John Lennon）一起参加了在多伦多（Toronto）举办的“摇滚乐复兴音乐会”（The Rock and Roll Revival）。

作为一名黑人流行音乐家，迪德利始终都没有离开过节奏布鲁斯的根基，他从来不与商业低头，因此他为原汁原味的节奏布鲁斯走向世界做出了巨大贡献。据说，“滚石”乐队拒绝将迪德利的歌曲在商业活动中演出，以示对他的崇敬。1998年，波·迪德利被授予格莱美终身成就奖。

有意思的是，波·迪德利在美国是一位家喻户晓的人物，而这种名声并非来自他的音乐，而是来自1990年他为“耐克”（Nike）公司做的广告，他对棒球明星波·杰克逊说：“你不知道迪德利吗？”这以后他在美国成了人所皆知的人物。

他的代表作品有《波·迪德利》、《我是一个男人》（I'm A Man, 1955）、《你到底爱谁》（Who Do You Love, 1959）、《撞毁》（Crackin' Up, 1959）、《说说男人》（Say Man, 1959）、《上路疾行》（Road Runner, 1960）、《你不能根据封面判断一本书》（You Can't Judge A Book By It's Cover, 1962）、《哦，宝贝》（Ooh, Baby, 1967）等。

博比·布兰德
Bobby Bland, 1930—

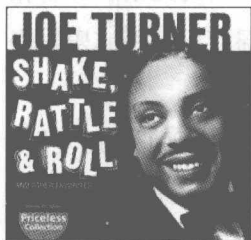
博比·布兰德，1930年1月27日出生于田纳西州的罗斯马克。他是一位出色的节奏布鲁斯歌手，他的演唱融合了布鲁斯和福音歌的特征，狂热中带有一份内敛的深情。

布兰德少年时就开始演唱福音歌曲。1950年代初，他和B.B.金等人组成了“比尔大街”乐队（Beale Streeters），虽然并未给他带来太大的名利，但是他在B.B.金身上得到了很多布鲁斯灵感。1952年，布兰德应征入伍，经过三年多的锤炼，到1955年退役时，他那稚嫩的唱腔已经变得成熟，并在此期间录制了他的第一批热门歌曲。50年代后期，他终于摆脱了B.B.金的影子，从他录制的《小男孩布鲁斯》（Little Boy Blues）中可以看到，他已完全建立起了一种属于自己的演唱风格，平静中带有一种沙哑的喊唱风格。60年代，布兰德的名声日益剧增，他的很多唱片甚至卖到了上百万张。70年代以后，布兰德依然活跃于布鲁斯歌坛，但是却已失去了当年的锋芒。不过他的影响总是能够在新一代的歌手体现出来，如在摇滚歌星罗德·斯蒂伍德（Rod Stewart）、范·莫里森（Van Morrison）等人身上就明显地显示出了他的影响。

他的代表作品有《这是我的生活，宝贝》（It's My Life, Baby, 1952）、《路的那边》（Farther Up The Road, 1957）、《离布鲁斯两步之遥》（Two Steps From The Blues, 1962）、《打电话给我》（Call On Me, 1963）、《你并非无事可做》（Ain't Nothing You Can Do, 1964）、《延伸》（Reach Right Out, 1965）、《关于爱的名声》（Love With A Reputation, 1967）、《我印象中的佐治亚州》（Georgia On My Mind, 1969）等。

此外,其他节奏布鲁斯代表人物还有:

乔·特纳,原名约瑟夫·H·特纳(Joseph H. Turner),1907年11月3日

乔·特纳
Joe Turner, 1907-1990

出生于美国马里兰州的巴尔德摩(Baltimore),1990年7月21日去世。他是一位著名的布鲁斯钢琴演奏家,擅长布吉-乌吉演奏手法,同时也是一名出色的节奏布鲁斯歌手,是西海岸布鲁斯代表人物之一。

他的代表作品有《滚动他们,皮特》(Roll' Em Pete)、《爱之枷锁》(Chains Of Love)、《摇吧,动吧,滚吧》(Shake, Rattle And Roll)等。

罗伊·布朗
Roy Brown, 1925-1981

罗伊·布朗,1925年9月10日出生于美国路易斯安那州的新奥尔良,1981年5月25日去世于加利福尼亚州的圣弗南多(San Fernando)。他是一位著名的布鲁斯钢琴演奏家、词曲作家、歌手,对节奏布鲁斯的发展做出过重要贡献,同时他也是西海岸布鲁斯代表人物之一。

他的代表作品有《好摇滚》(Good Rockin,)、《厄运布鲁斯》(Hard Luck Blues)、《午夜摇摆》(Rockin' At Midnight)、《午夜布吉》(Boogie At Midnight)、《快,快,宝贝》(Hurry Hurry Baby)、《黑钻石》(Black Diamond)等。

5. 摇滚布鲁斯(Blues-Rock)

摇滚布鲁斯是一批具有节奏布鲁斯根基的摇滚乐音乐家创造的具有摇滚特征的布鲁斯风格,它盛行于六七十年代。

节奏布鲁斯曾对摇滚乐产生过重要影响,特别是1960年代的摇滚音乐

家，其中有一些几乎都是听着节奏布鲁斯长大的，他们的音乐中虽然具有强烈的摇滚节奏和狂放的表演形式，但是布鲁斯始终都是他们的根基。从整体上看，摇滚布鲁斯实际上是采用摇滚乐的形式，运用布鲁斯的元素，二者相结合、相互影响的结果，对于没有任何布鲁斯根基的摇滚乐歌手或乐手来说，他们即使再有天赋也不可能凭空地创造出摇滚布鲁斯。

1960年代随着英国摇滚乐的兴起，摇滚布鲁斯在英国得到了迅速发展，很多英国摇滚乐队都明显地体现出了摇滚布鲁斯的倾向，如“滚石”乐队(The Rolling Stones)、“奶油”乐队(The Cream)等。其中“滚石”乐队的《它仅仅只是摇滚乐》(It's Only Rock 'n' Roll)、《酒吧女郎》(Honky Tonk Woman)等歌曲均为典型的摇滚布鲁斯风格。

在摇滚布鲁斯时期，较有影响的代表人物有约翰·梅耶尔(John Mayal)、埃里克·克莱普顿(Eric Clapton)、“阿尔曼兄弟”乐队(The Allman Brothers)等。

约翰·梅耶尔〔范曲:CD010〕，1933年11月29日出生于英格兰的曼彻斯特，他不但是一位出色的吉他演奏家、歌手、作曲家，同时还能演奏钢琴、口琴等多样乐器。他曾经从过军，在朝鲜服役，退役后进了曼彻斯特艺术学院，后来又当过一段时间广告商。1950年代他就开始了他的音乐生涯，在工作之余和当地的一些乐队合作演奏一些布鲁斯音乐。

1963年，他建立了他的“布鲁斯开拓者”乐队(The Bluesbreakers)，1964

约翰·梅耶尔
John Mayall, 1933-

年推出他的第一支单曲。1965 年推出乐队的首张专辑《约翰·梅耶尔游戏自己》(John Mayall Plays John Mayall)。1965 年 4 月,埃里克·克莱普顿加入他的“布鲁斯开拓者”乐队,两位吉他天才在一起开创了一种新的英国式的布鲁斯模式,那就是摇滚布鲁斯。1966 年 7 月,乐队推出新专辑《布鲁斯开拓者——约翰·梅耶尔和埃里克·克莱普顿在一起》(Bluesbreaks—John Mayall With Eric Clapton),这张专辑为布鲁斯和摇滚乐都带来一股新的空气,成为一张摇滚布鲁斯的经典佳作。而后,克莱普顿退出了乐队。1968 年梅耶尔和他的乐队继续推出新专辑《裸线》(Bare Wires),该专辑融合了乡村布鲁斯、城市布鲁斯、摇滚乐以及爵士乐等多种音乐元素,听起来像一支布鲁斯组曲。这种复杂的融合又为布鲁斯开创了一个新的空间。此后,梅耶尔解散了“布鲁斯开拓者”乐队,并移居到了美国洛杉矶。七八十年代,梅耶尔的风格依然停留在摇滚乐和布鲁斯之间,而且他还不断地录制新专辑,虽然少了几分 60 年代的激情,但是他对布鲁斯的热情犹在。正是这份热情,约翰·梅耶尔开创了一条布鲁斯通往摇滚乐的大道,并一直延续至今,他对摇滚布鲁斯的发展做出了不可磨灭的贡献。

他的代表作品有《帕奇曼的农场》(Parchman Farm, 1966)、《艰难道路》(A Hard Road, 1967 专辑)、《孤独的布鲁斯》(The Blues Alone, 1967 专辑)、《转折点》(The Turning Point, 1969 专辑)、《新年,新乐队,新公司》(New Years, New Band, New Company, 1975 专辑)、《底线》(Bottom Line, 1979 专辑)等。

埃里克·克莱普顿,原名埃里克·帕特里克·克莱普顿(Eric Patrick Clapton),1945 年 3 月 30 日出生于英国萨里郡的瑞普雷,英国著名吉他大师、作曲家、歌手。

1962 年他开始接触吉他,并喜欢布鲁斯大师桑·豪斯(Son House)和罗伯特·约翰逊(Robert Johnson)的音乐。上中学时,他就参加过一些乐队,通过演出逐步形成了自己的布鲁斯风格。1963 年,他加入“新兵”乐队

埃里克·克莱普顿
Eric Clapton, 1945—

(The Yardbirds), 他的吉他技艺在此时得到了展露, 并第一次被人奉为吉他英雄。1965 年, 他离开了“新兵”乐队加入了由约翰·梅耶尔 (John Mayall) 领导的“布鲁斯开拓者”乐队 (The Bluesbreakers), 在此期间, 他和约翰·梅耶尔开创了英国摇滚布鲁斯的新局面, 并成为英国流行乐坛最受崇敬的吉他手。1966 年 6 月, 他又退出了“布鲁斯开拓者”乐队, 和鼓手京格·贝克 (Ginger Baker)、贝司手杰克·布鲁斯 (Jack Bruce) 组建了“奶油”乐队 (The Cream), 到 1968 年乐队解散, 他们已是英国摇滚乐坛顶尖高手。1968 年底“奶油”乐队解散, 克莱普顿又和史蒂夫·温伍德 (Steve Winwood) 等人组成了“盲目信仰”乐队 (Blind Faith), 但是这个乐队的商业味道太浓, 克莱普顿为了坚持自己的个性而退出了乐队。1969 年 9 月, 他作为约翰·列侬的伴奏乐手参加了在多伦多 (Toron) 举办的“摇滚乐复兴音乐会” (The Rock and Roll Revival)。1970 年 5 月, 他又组建了“德里克和多米诺家族”乐队 (Derek And The Dominos), 并在此期间推出了他那首著名的《蕾拉》(Layla), 但是, “德里克和多米诺家族”乐队仅存了一年, 便在 1971 年 5 月解散。此后, 他以个人的名义和其他乐手不断地进行巡回演出并推出专辑。70 年代初, 克莱普顿被吸毒所困扰而在乐坛消隐了两年, 两年后当他复出之时, 他开始淡化他的吉他手身份, 转向演唱, 并不断推出演唱专辑。80 年代以后, 他的音乐风格变得越来越多

样化，其中很多歌曲都转向了商业化的流行领域。1992年，他在MTV电视台举行了一场“不插电”(Unplugged)演唱会，同名专辑推出之后引起了市场的极大反响，并带动了“不插电”音乐潮流。1994年，他录制了一张老布鲁斯歌曲翻唱专辑，在商业上取得了极大成功，同时也受到评论界的一致肯定。在90年代他获得了多项格莱美大奖，成为名副其实的流行乐坛常青树。2000年他和B.B.金联手推出了一张布鲁斯专辑《马术之王》(Riding With The King)，再次引起流行音乐界的强烈反响。

相比之下，克莱普顿的生活比他的音乐道路显得要坎坷一些，1988年和他的妻子帕蒂离婚，1991年他四岁的儿子又从53层高楼坠楼身亡，也正是这些辛酸往事为他后来的歌曲增添了更多的沧桑和忧郁。

克莱普顿的音乐从布鲁斯起步，逐步扩散到摇滚和流行领域，但是在他音乐的主航道上，布鲁斯的元素始终不曾消失过。

他的代表作品有《十字路口》(Crossroads, “奶油”乐队时期)、《铃声尽头布鲁斯》(Bell Bottom Blues, “德里克和多米诺家族”乐队时期)、《蕾拉》(Layla, “德里克和多米诺家族”乐队时期)、《在你指控我之前》(Before You Accuse Me)、《旧爱》(Old Love)、《布鲁斯力量》(Blues Power, 1970)、《喂，老朋友》(Hello Old Friend, 1976)、《美妙的夜晚》(Wonderful Tonight, 1977)、《我不能使他站立》(I Can't Stand It, 1981)、《泪洒天堂》(Tears In Heaven, 1991)、《改变世界》(Change The World, 1996)等。

“阿尔曼兄弟”乐队
The Allman Brothers

“阿尔曼兄弟”乐队〔范曲：CD011〕组建于1960年代末，他们的音乐以摇滚乐为基础，带有浓郁的布鲁斯特征，是1970年代美国“南方摇滚乐”的代表乐队之一，同时也是当时美国摇滚布鲁斯的重要代表乐队。乐队的核心人物是键盘手兼主唱格雷戈·阿尔曼（Gregg Allman，1947年12月8日出生于纳什维尔）和他的吉他手哥哥杜安·阿尔曼（Duane Allman，出生于1946年11月20日），其他成员是迪基·贝茨（Dickie Betts，吉他手，出生于1943年12月12日）、贝里·奥克里（Berry Oakley，贝司手，出生于1948年4月4日）、杰·吉米·约翰逊（鼓手，出生于1944年7月8日）、鼓手巴契·恰克斯（Butch Trucks，鼓手，摇滚乐历史上最早的二人鼓手组合）。乐队于1969年推出首张唱片，但是真正使他们取得成功的是1970年推出的专辑《南部旷野》（Idlewild South），同年，乐队吉他手杜安·阿尔曼在克莱普顿的

著名作品《蕾拉》(Layla)中的吉他演奏(与克莱普顿合作演奏),使“阿尔曼兄弟”引起了更多听众的关注。此后,“阿尔曼兄弟”开始在南方进行大规模的巡回演出,将经过英国布鲁斯音乐家们改良过的摇滚布鲁斯传遍了美国南部。不幸的是正当乐队处于事业高峰的时候,他们的核心人物杜安·阿尔曼在一次摩托车事故中丧生(1971年10月29日)。事隔一年,贝司手贝里·奥克里也在一次车祸中去世。其后,另外两位新乐手加入乐队,但是却再也没有取得过之前的成功。1975年之后,乐队内部人员出现不和,在随后的十六年中,乐队分分合合,始终不那么稳定,这显然影响了他们的音乐道路。但是,他们在1980年代还是不时地推出了一些唱片。

虽然,“阿尔曼兄弟”的辉煌停留在了1970年代,但是作为美国摇滚布鲁斯的传播者,他们为摇滚乐和根源布鲁斯的结合做出了重要贡献,他们在美国布鲁斯音乐界的意义相当于英国的约翰·梅耶尔,他们是当之无愧的美国摇滚布鲁斯的先锋人物。

他们的代表作品有《我无法承受》(It's Not My Cross To Bear,1970)、《边缘人》(Randin' Man,1973)、《漫步者》(Ramblin' Man,1979)、《疯狂的爱》(Crazy Love,1979)、《南部旷野》、《在费尔默东部》(At Fillmore East,1971 专辑)、《吃桃子》(Eat A Peach,1971 专辑)、《兄弟姐妹们》(Brothers And Sisters,1973 专辑)、《成功,失败或汲取》(Win,Lose Or Draw,1975 专辑)、《抵达天空》(Reach For The Sky,1980 专辑)等。

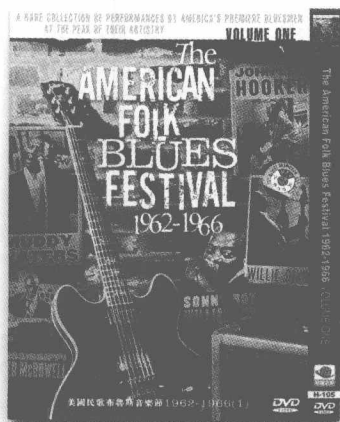
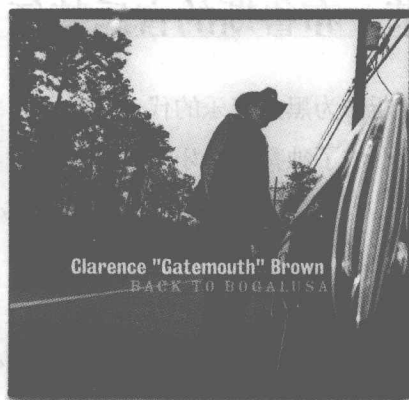
6.当代布鲁斯(Contemporary Blues)[范曲:CD012/CD013]

广义地讲,当代布鲁斯可以泛指当今所有的布鲁斯音乐。如果从狭义上看,主要是指继节奏布鲁斯之后出现的一种融合化的布鲁斯风格,有时又称现代电声布鲁斯(Modern Electric Blues),在这里主要对狭义的当代布鲁斯做一简单描述。

当代布鲁斯以传统布鲁斯为根基，采用现代化制作手段，融入大量的流行音乐成分，听起来更加接近流行音乐。从音乐上看，当代布鲁斯早已超越了三个和弦的和声框架，曲式结构也不再讲究，和声进行和结构形式也没有太大的限制，但是音乐元素还是以布鲁斯为基础，三连音节奏、Shuffle 节奏以及布鲁斯音阶始终都是它的音乐根基。

其实，当代布鲁斯从本质上讲，已经失去了很多布鲁斯的传统，特别是歌词，它已完全和流行歌曲一样，早已看不到太多的忧伤和哀怨，但是从音乐的传播来看，这种商业化的布鲁斯无疑是更受大众喜爱的。如 1940 年代走红的著名布鲁斯歌手克拉伦斯·大嘴布朗在 2001 年推出的专辑《重返布格鲁塞》（Back To Bogalusa）以及 B·B 金和埃里克·克莱普顿（Eric Clapton）在 2000 年录制的《马术之王》（Riding With The King）都是典型的当代布鲁斯专辑，很流行化，受到了广大听众的喜爱。

剔除商业成分，当代布鲁斯也可以泛指那些老布鲁斯艺人在近期推出的一些布鲁斯作品，曲调可能是传统的，但是录音手段以及传播方式都是通过当代的高新技术完成。总之，当代布鲁斯是一个笼统的称谓，它可以是现代的，可以是传统的，也可以是介于两者之间的，只要是在当今乐坛流行的布鲁斯作品，就是当代布鲁斯。

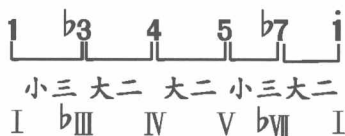

第三节 布鲁斯的音乐特征

布鲁斯作为黑人音乐的代表,继承了非洲音乐的某些特征,在不断的演变中逐渐形成了独特的音乐个性。下面对布鲁斯的音乐特征作简单分析,以供参考。

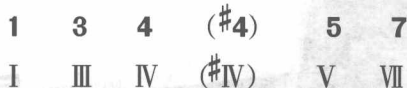
1. 调式

布鲁斯调式是以五个音组成的调式,它的音阶:

布鲁斯音阶的音程结构是小三、大二、大二、小三、大二。

后来随着布鲁斯调式的扩大,调式中又增加了一个 $\sharp 4$ (或 $\flat 5$),变体为今天较为常用的以六个音为基础的布鲁斯调式,音阶:

由于布鲁斯音阶的主音和上方三度音为小三度关系,因此布鲁斯调式具有小调式的倾向。早期布鲁斯作品大多都是由黑人演唱的歌曲,由于黑人在美国饱受奴役,所以他们的音乐中流露着强烈的哀怨与痛苦,这正和小调式的幽暗色彩相吻合。

布鲁斯作为西方流行音乐的源头之一,不仅影响了爵士乐的产生,后来对摇滚乐也产生了强烈的影响。因此,布鲁斯调式在爵士乐和摇滚乐作品中也得到了广泛的运用,与此同时,它变得更加丰富。在很多带有布鲁斯倾向的作品中,出现了“2”(II级)、“6”(VI级)以及原位“3”(III级),但是这几个

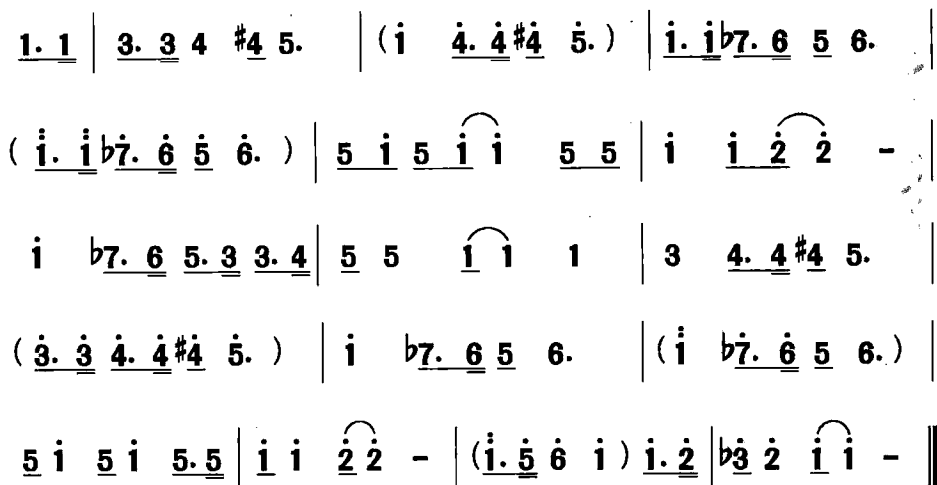
音一般都被看作是调式外音（在爵士和声中作为“扩展音”或“和弦音”来处理）。

水洼街布鲁斯

Basin Street Blues

1=C $\frac{4}{4}$

Spencer Williams 词曲

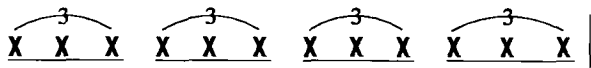

实际上，布鲁斯音阶中的 $b3$ 和 $b7$ 是介于本位 3 和 $b3$ 、本位 7 和 $b7$ 之间的两个音符，因此，在吉他演奏中演奏者经常利用推弦，将 $b3$ 或 $b7$ 推高四分之一，就形成了真正的布鲁斯音。钢琴演奏时，有些乐手也经常将 $b3$ 和本位 3 或 $b7$ 和本位 7 快速地同时演奏，使其和单独的 $b3$ 或 $b7$ 造成听觉上的差异。演唱或吹奏口琴时，歌手或演奏者也可以通过气息来控制音高，使 $b3$ 或 $b7$ 升高四分之一，形成真正的布鲁斯音。

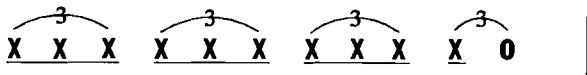
2. 节奏

布鲁斯节奏主要以三连音为基础，并在三连音的基础上加以变化，其主要形式有两种：一种是完整的三连音节奏，另一种是三连音的变化——Shuffle 节奏。

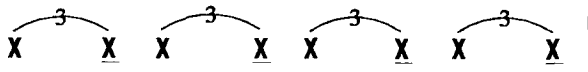
三连音节奏：

如布鲁斯常用节奏模式：

Shuffle 节奏：

如布鲁斯常见终止式：

3. 曲式

最常用的布鲁斯曲式是十二小节布鲁斯曲式，它由十二小节组成，每四小节为一个乐句，第二乐句重复第一乐句。和声主要由 I、IV、V 三个和弦组成，在此框架上可做自由变化。

曲式: A | A' | B |

小节: 1 2 3 4 | 5 6 7 8 | 9 10 11 12 |

和声: I - - - | IV - I - | V - I - |

如威廉·汉迪于1914年发表的《圣路易斯布鲁斯》就是用的典型的十二小节布鲁斯曲式的模式。

圣路易斯布鲁斯

St. Louis Blues

1 = C $\frac{4}{4}$

William Handy 曲

I
3 5 3 1 1 - | IV 0#5 6 1b3. 2 | I 1 - - - | I 1 - - 0 |

IV
0 6 1 2 2 - | IV 0 6 1 2b3. 2 | I 1 - - - | I 1 - - 0 |

V7
7 2 7 5 5 - | V7 0 b3 3 3. 2 | I 1 - - - | I 1 - - 0 ||

四五十年代, 有很多节奏布鲁斯歌曲都是采用十二小节布鲁斯曲式, 如乔·特纳演唱的《摇吧, 动吧, 滚吧》就是典型的代表。

摇动, 动吧, 滚吧 [范曲: CD014]

Shake, Rattle And Roll

1 = C $\frac{4}{4}$

Charles Calhoun 词曲

$\overset{C6}{\dot{1} \dot{1}} \mid \overset{C6}{\dot{1} \dot{1} \dot{1} \dot{1} \dot{1} \dot{1} \dot{6}} \mid \overset{C6}{\dot{1} \dot{1} \dot{6} \dot{6} \dot{5} \dot{3}} \mid \overset{C6}{\dot{3} - - -} \mid$
 Get out from that kitch - en and rat - tle those pots and pans,

$\overset{C7}{\dot{3} - 0} \mid \overset{F9}{\dot{1} \dot{1} \mid \dot{1} \dot{1} \dot{1} \dot{1} \dot{1} \dot{6}} \mid \overset{F9}{\dot{1} \dot{1} \dot{6} \dot{6} \dot{5} \dot{3}} \mid$
 get out from that kitch - en and rat - tle those pots and pans,

$\overset{C6}{\dot{3} - - -} \mid \overset{C6}{\dot{3} - 0} \mid \overset{bEdim}{\dot{1}} \mid \overset{Dm7}{\dot{1} \dot{1} \dot{1} \dot{1} \dot{6} \dot{5}} \mid$
 well, roll my break - fast, 'cause

$\overset{G9}{\dot{6} \dot{5} \dot{6} \dot{5} \dot{1}} \mid \overset{C6}{\dot{1} - - -} \mid \overset{F7}{- - -} \mid \overset{C}{\dot{1} - - - 0} \mid$
 I'm a hun - gry man.

$\overset{C6}{\dot{1} 0 \dot{1} \dot{1} \dot{1} \dot{1}} \mid \overset{C6}{\dot{1} - - -} \mid \overset{C6}{\dot{1} 0 \dot{1} \dot{1} \dot{1} \dot{1}} \mid \overset{C7}{\dot{1} - - -} \mid$
 Shake Rat - tle And Roll, Shake Rat - tle And Roll,

$\overset{F9}{\dot{1} 0 \dot{1} \dot{1} \dot{1} \dot{1} \dot{b3}} \mid \overset{F9}{\dot{3} - - -} \mid \overset{C6}{\dot{1} 0 \dot{1} \dot{1} \dot{1} \dot{1} \dot{1}} \mid \overset{C6}{\dot{1} - - - \dot{1}} \mid$
 Shake Rat - tle And Roll, Shake Rat - tle And Roll. You

$\overset{Dm7}{\dot{1} \dot{1} \dot{1} \dot{1} \dot{1} \dot{5}} \mid \overset{C7}{b7 \dot{6} \dot{6} \dot{5}} \mid \overset{C6}{\dot{1} - - -} \mid \overset{F7}{\dot{1} - - -} \mid \overset{C6}{\dot{1} - - - 0} \parallel$
 nev - er do noth - in' to save your dog - gone soul.

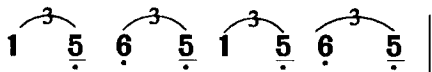
在 1950 年代, 很多早期的摇滚乐作品也运用了十二小节布鲁斯曲式,

如比尔·哈利 (Bill Haley) 演唱的《昼夜摇滚》(Rock Around The Clock), “披头士”乐队在 1966 年录制的《平装书作家》(Paperback Writer), 可见布鲁斯曾对摇滚乐所产生的深刻影响。

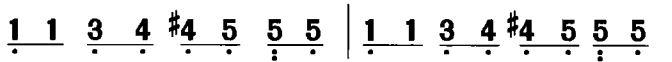
4. 布鲁斯常用乐器及演奏特征

在早期的传统布鲁斯中, 伴奏乐器主要以吉他为主, 在吉他演奏中吉他的手最惯用的手法之一就是推弦。推弦的目的不仅是为了获得颤音, 乐手往往将 $b3$ 推高四分之一来获得更加准确的布鲁斯音 (介于 $b3$ 和本位 3 之间)。

最常见的布鲁斯钢琴演奏手法是布吉—乌吉, 布吉—乌吉钢琴的左手一般以固定音型为基础, 以此来衬托右手的布鲁斯曲调。左手一般都是以 Shuffle 节奏为基础, 固定地敲击八次, 如:

布鲁斯音乐最常用的一种贝司演奏模式是“行进”贝司 (Walking Bass), 它的节奏平稳, 听起来有一种行军的感觉, 布吉—乌吉钢琴的左手也经常采用这种低音进行模式。如:

口琴在布鲁斯中也是较为常用的一种乐器, 其中有专门的布鲁斯口琴, 它的形状小巧, 音域不到两个八度。演奏者经常会用双手捂住琴体来制造哇音。

布鲁斯的其他乐器基本上和小型爵士乐队相似, 演奏法也和爵士乐大致相同。

第二章

爵士乐(Jazz)

爵士乐于 19 世纪末 20 世纪初诞生于美国的新奥尔良，它是非洲文化和欧洲文化碰撞出的火花，是多元文化长期沉淀的结果。作为美国流行音乐文化的代表，爵士乐对世界流行音乐的发展产生了重要影响。

第一节 爵士乐的起源

1. 新奥尔良 (New Orleans)

(1) 城市背景

爵士乐于 19 世纪末 20 世纪初诞生于美国南部路易斯安那州的一个港口城市——新奥尔良，它是一座混合着西班牙、法国和非洲国家等多民族血统的城市。

最初，新奥尔良是法国的殖民地，后来转让给了西班牙，1801 年又转回到了法国人手中，直到 1803 年，美国以 700 万美元买下了新奥尔良所在的整个路易斯安那州。

(2) 人口结构

在新奥尔良的城市人口中，人口结构以黑人、白人和克里奥尔人（Creole）为主。黑人是非洲人血统，是“贩奴时期”滞留在新奥尔良的非洲黑奴；白人是欧洲人血统，主要是法国人和西班牙人的后裔；克里奥尔人是非洲黑人和法国人或西班牙人（白人）的后裔，是混血黑人。

南北战争前，克里奥尔人和白人享有同等地位，接受良好的教育，条件较好的家庭还将孩子送到欧洲学习音乐，主要以古典音乐为主。1894年，新奥尔良颁布了一条新的种族隔离法，“克里奥尔人”也被划分到了隔离范围之内，他们被迫与黑人为伍，从此黑人音乐和克里奥尔人的古典音乐得到了良好结合，这为爵士乐的诞生埋下了重要伏笔。

(3) 城市分布及文化生活

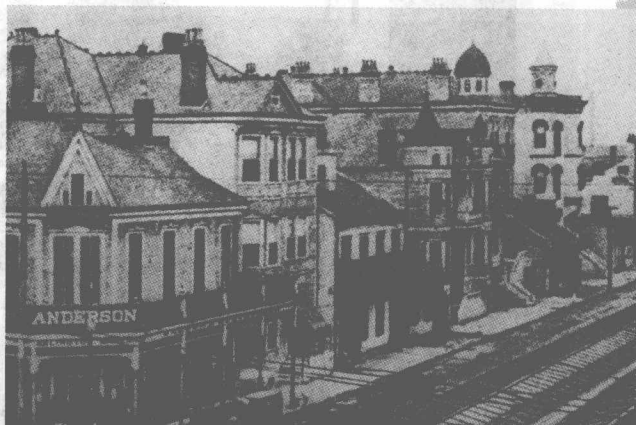
19世纪末期，商业的发展使新奥尔良成为当时美国的主要城市之一。同时，该城市出现了两大城区，以运河为界，运河的东街是“法国城”（商业区），运河的西街是“美国城”（住宅区）。“法国城”居住的主要是法国移民和克里奥尔人，他们的生活富足，文化生活主要以歌剧、室内乐等优雅的古典音乐为主；“美国城”居住的大多是刚获解放的黑奴，他们的生活十分贫穷，文化生活主要是几百年遗留下来的非洲传统文化（如黑人劳动歌曲、黑人灵歌等）。

2. 爵士乐的诞生

(1) 斯托里维尔区

爵士乐的诞生和新奥尔良的一个“红灯区”——斯托里维尔

斯托里维尔区

区 (Storyville) 有着密切关系。

新奥尔良是美国当时唯一实行“公娼”制度的城市。1897年,城市法规定,将城区中所有的妓院集中在一个地区,即斯托里维尔区,色情商业只限于该地区。很快斯托里维尔区成为全美最大的红灯区。

在斯托里维尔区,很多妓院大量招聘乐师和乐队,为客人伴奏助兴,与此同时,黑人乐师和克里奥尔乐师不约而同地踏入了妓院大门。从此,黑人和克里奥尔人相互交流,取长补短,在这歌舞升平的世界中,爵士乐诞生了。

(2) 军乐的影响

从文化因素上看,爵士乐主要结合了非洲黑人文化和欧洲文化,但是从具体的表演方式来看,军乐对爵士乐也产生了重要影响。

南北战争中,北方军队获胜,使黑奴得到了解放。同时,南方十一个州“联邦”的军乐队全部解散。遣散的军乐队为黑人提供了大量的二手管乐器,如小号、短号、长号、圆号、黑管、小军鼓等,这些乐器广泛地流散到了黑人手中。从19世纪下半叶开始,新奥尔良出现了大量的黑人铜管乐队,这些小型铜管乐队经常出现在游行队伍中,如婚礼、葬礼、宴会上等。他们所演奏的

音乐既延续了欧洲军乐的特点，同时也加入了很多非洲的黑人音乐元素，这种变形的“军乐”成为新奥尔良城市文化的重要组成部分。铜管乐队的普及，黑人音乐和克里奥尔人古典音乐的进一步结合，预示着“爵士时代”的到来。

3. 爵士乐的来源

爵士乐是多元文化长期融合的结果，非洲的黑人音乐、欧洲的古典音乐以及欧洲式军乐都对爵士乐产生过一定的影响。但是在众多的音乐元素中，拉格泰姆和布鲁斯的影响无疑是最大的。

(1) 拉格泰姆(Ragtime) [范曲:CD015]

拉格泰姆最初是一种钢琴音乐，盛行于19世纪末到第一次世界大战结束，主要流行于克里奥尔人中，它既带有欧洲古典音乐的严格标准，又具有黑人音乐的即兴理念。在爵士乐萌芽之初，它被认为是爵士乐的雏形。

19世纪末，新奥尔良的“公娼”制度为大量的钢琴师提供了谋生的机会，他们为妓女和嫖客伴奏。很多克里奥尔钢琴师受过良好的古典音乐训练，他们弹奏古典音乐作品的技巧炉火纯青。但是在这个花天酒地的环境中，听众的主要目的并不在音乐，他们也没有太多的音乐素养，因此对于乐师演奏什么样的音乐并没有太高的要求，另外再加上演出时间较长（一般都从傍晚演到次日清晨），长期的工作使钢琴师们厌烦了传统的音乐标准。于是，他们开始自由发挥，随意修改曲目，甚至尝试新的创作。在这种情况下，“妓院钢琴师”演奏发展出了两种演奏模式——“切分”和“即兴”，这对后来的爵士乐产生了重要影响，成为爵士乐的主要特征。

拉格泰姆经常打破传统的节奏模式，将原来的重音后移，使其产生“切分”的感觉。如：

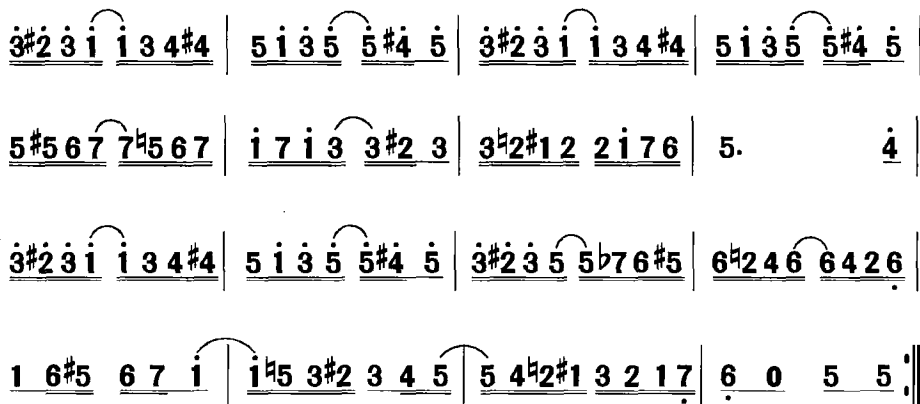
【注：空心三角处表示原来的重音位置，实心三角处表示改变后的重音位置】

来自阿拉巴马的一阵微风

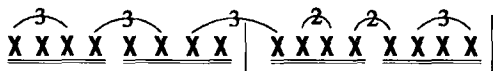
A Breeze From Alabama

1=C $\frac{2}{4}$

Scott Joplin 曲

另外，在节奏上拉格泰姆还经常采用“重音移位”的方法来改变节奏律动。如：

拉格泰姆的曲式类似当时的进行曲，由三四个不同的乐段组成，每个乐段包括四个乐句（共十六小节），经常重复一遍，有时还加上引子和间奏。

拉格泰姆很少使用小调式,像进行曲一样,它的对比性段落经常转入下属调。

枫叶拉格

Maple Leaf Rag

Scott Joplin 曲

Chord symbols: $\flat E$, E_{dim} , $\flat B7$, $\flat E$, E_{dim} , $\flat B7$, $\flat C$, $\flat B7$, $\flat C$, $\flat B7$, $\flat E_{dim}$, $\flat E$, $\flat C$, $\flat E$, $B7$, $\flat E$, $\flat E_{dim}$, $\flat E$, $\flat C$, $\flat E$, $\flat B$, $\flat B7$, $\flat E$, E_{dim} , $\flat B7$, $\flat E$, $\flat B$, $\flat B7$.

在拉格泰姆的盛行时期，最著名的代表人物是作曲家、钢琴家斯科特·乔普林（Scott Joplin, 1868–1917），他素有“拉格泰姆之王”的称号。

斯科特·乔普林
Scott Joplin, 1868–1917

斯科特·乔普林于 1868 年出生于德克萨斯州的特克萨卡那，是一位黑奴的儿子。他年轻时曾在酒吧等娱乐场所演奏钢琴，1899 年他创作的《枫叶拉格》使他一举成名。乔普林一生共发表了 39 首拉格泰姆钢琴作品，为拉格泰姆的发展做出了重要贡献。其中较有名的作品有《正宗拉格》(Original Rags)、《魅力拉格》(Magnetic Rag)、《小瀑布》(The Cascades)、《遮羞布拉格》(Fig Leaf Rag)、《好听的声音》(Euphonic Sound)等。

(2) 布鲁斯 (Blues)^①

布鲁斯是爵士乐中黑人基因的主要来源，它将非洲黑人的音乐元素，移植到了爵士乐中，自由的演唱方式、独特的布鲁斯音阶、布鲁斯曲式以及“Shuffle”节奏等，都对爵士乐产生了重要影响。

^① 布鲁斯详细内容请参考第一章《布鲁斯》部分。

第二节 爵士乐的发展和演变

爵士乐自 19 世纪末 20 世纪初诞生以来,经过一个世纪的发展,现已呈现出了十分繁荣的局面。从地域分布来看,它最初从新奥尔良发源,后经过芝加哥、纽约的继续发展,影响不仅遍及整个美国,甚至在欧洲、亚洲等地区都产生了重要影响。从音乐风格来看,从最早的新奥尔良爵士开始,先后经历了摇摆乐(Swing)、比博普(Bebop)、冷爵士(Cool Jazz)、硬博普(Hard Bop)、自由爵士(Free Jazz)、融合爵士(Fusion Jazz)等不同风格的演变,如今已是异彩纷呈,百花齐放。

1. 新奥尔良爵士(New Orleans Jazz)

(1) 新奥尔良时期 [范曲:CD016]

新奥尔良爵士是指 19 世纪末 20 世纪初至 20 世纪 20 年代的爵士乐,主要在新奥尔良和芝加哥两地发展起来,是最早的一种传统爵士乐。

Original Dixieland Jazz Band

在 20 世纪的前十几年,新奥尔良集中了大量的爵士乐手,但是在 1917 年之前,爵士乐却没有留下任何录音。直到 1917 年一支叫做“正宗迪克西兰爵士乐队”(Original Dixieland Jazz Band,简称“ODJB”)的白人乐队应胜利唱片公司之邀录制了第一张爵士乐唱片,记录了爵士乐第一声。那一年他们最先录制的两首作品是《马房》(Livery Stable)和《迪克西兰爵

士乐队单步舞曲》(Dixieland Jass Band One-Step)。

其实“ODJB”乐队并不是当时最优秀的爵士乐队,但是因为他们记录了爵士第一声,因此也就成了后人研究早期爵士乐的重要对象。通过对“ODJB”乐队及其他早期爵士乐队所演奏

新奥尔良爵士乐队的编制

的音乐分析,早期的新奥尔良爵士大致具有以下特点:

① 音乐的整体感觉是比较热烈的,速度介于中速与快速之间。

② 乐队基本上由六七个人组成,主要乐器:小号(或短号),演奏主旋律声部;单簧管,演奏副旋律声部;长号,演奏低音声部;贝司、班卓琴、钢琴、鼓,担任节奏声部。

③ 讲究集体即兴演奏,在一定的和声框架中,每位乐手都可以根据某一个主题创作出新的乐句,但是他们之间又相互补充与合作,在乐队中每件乐器的分量都是平等的。

杰利·罗尔·莫顿
Jerry Roll Morton, 1890-1941

在新奥尔良时期,最有影响的代表人物是杰利·罗尔·莫顿(Jerry Roll Morton)。

杰利·罗尔·莫顿〔范曲:CD017〕,著名爵士钢琴演奏家,他自己经常声称是他发明了爵士乐。尽管历史学家对他的说法存有异议,

但是作为一名新奥尔良时期的钢琴家、作曲家，他为拉格泰姆向爵士乐的转变，以及推动爵士乐的即兴演奏都起到了很大的作用，对爵士乐的诞生产生了重要影响。

莫顿，1890年出生于路易斯安那州的新奥尔良，是克里奥尔人。1900年代初，他就开始在新奥尔良的妓院中弹奏钢琴，他因此遭到家里的强烈反对，差点要和他脱离关系。1902年，他创作了自己的处女作《新奥尔良布鲁斯》(New Orleans Blues)；此后二十年他广泛地巡回演出，在圣路易斯、堪萨斯、底特律和洛杉矶等音乐中心都曾留下了足迹。1923年，他返回芝加哥，此后五年他录制了一大批爵士钢琴作品，这些录音成为了日后研究新奥尔良爵士的重要史料。在当时这个爵士乐的中心，他的确对爵士乐的发展产生了重要影响。1928年，他移居纽约，在此期间他创作了大量的爵士乐作品，并且于1926~1928年组建了“红辣椒”乐队(Red Hot Pepper)，录制了一批高水准的爵士作品。30年代，他那放荡的生活和强烈的个性，对他的事业造成了很大影响，1930—1938年，他没有参加任何的录音，只是在一些酒吧中演出，并在一次商业投机行为中几乎失去了所有财产。1938年，他重返纽约，在那里他将自己的经历讲述给了一位音乐学家，该记录成为了后人研究出现录音之前爵士乐的重要参考资料。1939—1940年，他又恢复了录音，但是却没有引起太大的反响。1941年7月10日他在洛杉矶去世。

他的代表作品有《波特王跺脚舞》(King Porter Stomp, 20年代中期)、《杰利·罗尔布鲁斯》(Jelly Roll Blues, 20年代中期)、《圣歌》(The Chant, 1926)、《爵士乐博士》(Doctor Jazz, 1926)、《爷爷的魅力》(Grandpa's Spell, 1926)、《坎农·鲍尔布鲁斯》(Cannon Ball Blues, 1926)、《比尔斯大街布鲁斯》(Beales Street Blues, 1927)等。

此外，该时期其他代表人物还有巴迪·博尔顿(Buddy Bolden)、弗莱迪·

凯帕德(Freddie Keppard)、邦克·约翰逊(Bunk Johnson)等。

(2) 芝加哥时期

新奥尔良爵士从1917年开始,发展阵地由南方的新奥尔良开始转移到了北方的芝加哥。这种转向主要和当时的社会环境有着很大的关系,其中最主要的是,1917年新奥尔良政府下令关闭了斯托里维尔区,使得很多爵士乐师失去了工作,因此爵士乐师纷纷离去,很多人来到了芝加哥。

芝加哥是当时全美最具现代化的城市之一,经济的繁荣使那里的娱乐场所显得十分景气,舞厅和酒吧依然是爵士乐的重要演出场所。同时,芝加哥也是当时最重要的唱片工业基地,在1920年代就出现了很多唱片公司。这些唱片公司看到爵士乐的流行势态,都对它产生了很大的兴趣。因此,1920年代大量的爵士乐唱片在芝加哥诞生,从而使芝加哥迅速成为爵士乐的重要基地,这种局面一直持续到1929年美国爆发经济危机。

芝加哥时期的爵士乐从音乐风格上看,基本延续了新奥尔良的特点,只是在那里,一件新的乐器——萨克斯开始成为爵士乐的重要角色。

在芝加哥时期,除了原来曾活跃于新奥尔良的一些乐手之外,最著名的代表人物是小号演奏家路易斯·阿姆斯特朗(Louis Armstrong)。

路易斯·阿姆斯特朗
Louis Armstrong, 1901-1971

路易斯·阿姆斯特朗〔范曲:CD018/CD019〕被认为是爵士乐历史上最伟大的小号演奏家,同时也是一位出色的爵士歌手。

阿姆斯特朗,1901年生于新奥尔良,十四岁开始音乐生涯。1922—1924年间,他在芝加哥加入了金·奥利弗(King Oliver)

的“克里奥尔人”乐队，在奥利弗的带领下很快成长起来，并成为了当时爵士乐坛的重要人物。1925年，他先后组建了“五人热”(The Hot Five)和“七人热”(The Hot Seven)乐队，成为芝加哥爵士乐坛的主导力量。

之前，阿姆斯特朗一直演奏的是短号，1927年他开始改吹小号，从此他的小号演奏为后来的乐手们树立了榜样。其实，阿姆斯特朗并没有正规学过一天音乐，他的短号也是在少年管教所里自学的。关于这个问题还有一段众所周知的故事：

1912年的除夕之夜，好动贪玩的阿姆斯特朗由于没有父母的关爱（他的母亲是一位妓女），和一帮小伙伴在大街上玩耍，他不知道从哪里弄来了一支手枪，十分好奇地对着天空开了三枪，于是就被警车带到了少年管教所，在管教所里的两年他学会了吹短号。

阿姆斯特朗的小号技巧无人能比，他所演奏的曲子一般都是号手们练习和提高的教材。对于一般小号演奏者来说，到了高音区不易弱奏，而阿姆斯特朗的高音弱奏、持续的高音连续进行、令人吃惊的滑音技巧，处处都体现出了大师的风采。他的小号演奏打破了一种传统的观念，使原来被认为只能在婚葬典礼的伴奏中出现的小号逐步走向了正规，从而使乐手也被专业化看待，从这一点上来看阿姆斯特朗的贡献是巨大的。

阿姆斯特朗所成长的年代正是新奥尔良爵士的发展时期，集体演奏是当时最盛行的演奏方式。但是他通过大胆改革，开创了爵士乐的个人即兴，从此这种演奏方式主宰了爵士乐的潮流，一直延续至今。作为一名爵士乐大师，他的贡献远远不止这些。他不仅是一位引导潮流的小号演奏家，同时又是一位极具个性的爵士演唱家，他所发明的“衬词唱法”(Scat)成了日后爵士歌手的重要技巧之一。他经常与著名歌手埃拉·菲茨杰拉德(Ella Fitzgerald)合作演唱，他那低沉浑厚的音色和粗糙沙哑的声线，只要听过一次永远都不会忘记。

1932—1934年，阿姆斯特朗两度访问欧洲，对欧洲爵士乐的发展产生了很大影响。作为一名出色的乐手，阿姆斯特朗不仅为早期爵士乐的发展做出了重要贡献，在摇摆乐盛行的“大乐队”(Big Band)时期，他也不失主流地加入到摇摆乐的潮流中，和一些大乐队进行合作。

1947年，他的“全明星”乐队首次在纽约市政大厅公演，此时他们的风格早已超越了新奥尔良爵士。该乐队的人员在二十多年中曾有过很大的变化，但是在阿姆斯特朗的领导下一直持续到1960年代后期。此后，他成功地演唱了一些作品，《多么精彩的世界》(What A Wonderful World)、《喂，多莉》(Hello Dolly)等歌曲给人留下了深刻印象。

直到1971年去世之前，这位爵士乐的历史巨人从未停止过他的音乐生涯。1960年代中期，他曾被美国国务院选中作为美国爵士文化的形象大使出访各国。1960年代后期，他的健康出现问题，于1971年7月6日在纽约去世。

阿姆斯特朗是爵士乐历史上最受欢迎的音乐家，他那高超的音乐技巧，开朗的性格、幽默的形象使他赢得了全世界爵士乐听众的尊敬与喜爱。

他的代表作品有《下到小镇酒吧》(Down In Honky Tonk Town)、《煤车布鲁斯》(Coal Cart Blues)、《保留它，漂亮的妈妈》(Save It Pretty Mama)、《短号杂烩菜》(Cornet Chop Suey)、《多么精彩的世界》、《回家吧，我的孩子》、《那摇摆乐》(Swing That Music)、《喂，多莉》等。

此外，该时期其他代表人物还有：

金·奥利弗

King Oliver, 1885—1938

短号、作曲

录音期间：1923—1931

西德尼·贝切特

Sidney Bechet, 1897–1959

高音萨克斯、作曲

录音期间：1923–1958

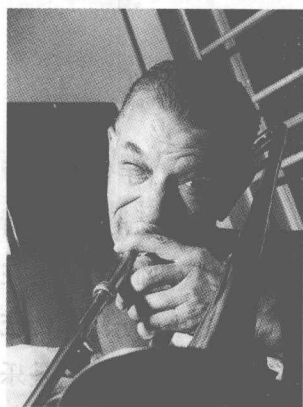

厄尔·海恩斯

Earl Hines, 1903–1983

钢琴、作曲

录音期间：1923–1982

小山羊奥利

Kid Ory, 1886–1973

长号

录音期间：1922–1971

比克斯·贝德白克

Bix Beiderbecke, 1903–1931

短号、钢琴、作曲

录音期间：1924–1930

2. 摇摆乐 (Swing)

摇摆乐是一种由“大乐队”(Big Band)演奏的、极具舞蹈性的爵士乐，它兴起于纽约，盛行于 30—40 年代中期。

(1) 摇摆乐的萌芽

1929 年，美国爆发经济危机，整个社会进入了经济大萧条，爵士乐基地芝加哥也遭受到了严重的打击，其中唱片业的崩溃对爵士乐产生了直接影响，爵士乐手们录音的机会越来越少。因此，很多乐队为了维持生计，四处寻找发展，很多乐手纷纷来到了纽约。

纽约居住着全美国最富裕的人，在“大萧条”的日子里，他们依然过着奢华的日子，歌舞厅和夜总会依然在招聘爵士乐队。但是在那里，爵士乐手的主要任务是为舞者伴奏，于是 1930 年代的爵士乐开始和伴舞音乐画上了等号，这种极具动感的伴舞音乐就是摇摆乐。

在纽约，最早尝试摇摆乐探索的音乐家是弗莱切·亨德森。

弗莱切·亨德森
Fletcher Henderson

弗莱切·亨德森早在 1920 年代就拥有了自己的爵士乐队，曾经和路易斯·阿姆斯特朗有过一段时间的合作，他们的演出在 1924 年就轰动了纽约。亨德森的乐队和传统的新奥尔良爵士有着很大的区别。首先是乐队编制不同，他的乐队主要以铜管乐和打击乐器为主，取消了小提琴、班卓琴、吉他等弦乐器，由十二人组成：小号三人，长号一人，萨克斯三人，打击乐五人；其次是演奏方式不同，他们不以新奥尔良的集体即兴演

奏为依照，而是在演出前先对乐曲进行编配，演出中乐手们主要按照乐谱进行演奏〔编曲工作主要由受过古典音乐训练的乐队成员唐·莱德曼（Don Redman）完成〕。1930年代初，亨德森的乐队编制和演奏方式被越来越多的乐队效仿，后来逐渐成为了摇摆乐的主要特征。

然而就在亨德森取得很大成功的时候，越来越多的芝加哥乐手纷纷来到了纽约，他们的演奏实力相当雄厚，在激烈的竞争下，亨德森的位置终于被埃林顿公爵（Duke Ellington）、科尔曼·霍金斯（Coleman Hawkins）、莱斯特·杨（Lester Young）、班尼·卡特（Benny Carter）等乐手所替代。于是在1930年代的前半期，摇摆乐开始在纽约萌芽。

（2）摇摆乐的全盛

摇摆乐真正进入全盛是在1930年代中期，一位白人单簧管乐手开始领导了一场轰动全美的“摇摆浪潮”，这个人就是被称为“摇摆乐之王”的班尼·古德曼（Benny Goodman）。

1934年，古德曼组建了自己的乐队，邀请亨德森担任编曲，自己担任指挥，还聘请了很多著名的黑人乐师。在音乐风格上，他以亨德森的摇摆风格为基础，但是淡化了很多黑人音乐的色彩（如忧伤的成分、古怪的音调等），突出平滑的节奏和悦耳的旋律，注重声部的平衡，讲究演奏的规范性，听起来既具有爵士乐的特点，又有古典音乐的味道。

1934年，古德曼的音乐通过广播节目《让我们跳起舞来》广泛地流行，到1935年春天，该节目的收听率日益上升。但是好景不长，没过多久由于节目赞助商的原因，该节目被取消了。为了使乐队不散，古德曼到处联系演出，最后他的经纪人为他联系到了一场全国的巡回演出。刚开始情况并不理想，他们的演奏没有得到观众的认可，很多听众都希望听到舞曲或流行音乐。1935年8月21日，古德曼和他的乐队到了巡演的最后一站——洛杉矶的帕洛玛舞厅（Palomar Ballroom），刚开始他们听从老板的劝告，只是演奏

华尔兹舞曲、流行音乐和一些传统的舞曲，但是台下的观众没有任何反应。后来他们发现气氛不对，于是转而演奏亨德森改编的爵士乐曲，这立刻引起了观众的热烈反应。这正是观众想要听到的，原来他们只是在收音机或唱片中听过这种音乐，于是观众开始跟着音乐在台下欢呼、跳跃，出现了异常火爆的场景。正是这场演出，为古德曼打开了新的局面，它标志着“摇摆时代”的正式到来。从此，摇摆乐开始风靡整个美国，一直持续到1940年代中期。

(3) 摇摆乐的特征

摇摆乐作为爵士乐的一种，在音乐上具有以下主要特征：

- ① 乐队编制以十几人或二三十人的“大乐队”为主，一般都分成铜管乐组（常见的是小号、长号各演奏一个声部）、萨克斯组和节奏组（主要以钢琴、低音提琴和爵士鼓组成），分声部进行演奏。
- ② 演奏方式基本上都是按谱演奏，较少即兴。
- ③ 节奏带有典型的摇摆律动，具有较强的舞蹈性。
- ④ 和声比较简单，主要以三和弦或简单的七和弦为主。
- ⑤ 结构比较规整，主要以四小节或八小节的方整乐句为基础。

爵士大乐队

(4) 摇摆乐的意义及代表人物

摇摆乐的风靡,使爵士乐开始进入了美国的主流音乐行列,同时也使爵士乐开始从低级、邪恶的声名中蜕化出来,成为美国大众难以割舍的一种精神力量。摇摆乐不仅在商业上取得了巨大成功,更对爵士乐的传播和发展具有重大的意义。

在摇摆乐时期,除了班尼·古德曼之外还出现了一大批著名的爵士大师,他们和他们的乐队曾经对爵士乐的发展做出了重要贡献,其中埃林顿公爵(Duke Ellington)、贝西伯爵(Count Basie)、埃拉·菲茨杰拉德(Ella Fitzgerald,爵士歌唱家)的影响较为显著。

班尼·古德曼

Benny Goodman, 1909—1986

班尼·古德曼〔范曲:CD020〕,

1909年出生于伊利诺州的芝加哥,从小就开始学习单簧管。1923年他就成为了“音乐家联盟”的成员,定期在芝加哥演出。1925年,他加入了本·波拉克(Ben Pollack)的乐队,直到1929年。在此期间,他参与录制了一些唱片,并且慢慢地形成了自己的风格。1934年,他组建了自己的大乐队,开始为哥伦比亚广播公司的《让我们跳起舞来》节目录制音乐,开场曲《让我们跳舞吧》(Let's Dance Show)在社会上造成了广泛影响。同时,在弗莱切·亨德森(Fletcher Henderson)、班尼·卡特(Benny Carter)等人的协助下,乐队的名声越来越大。1935年8月21日,他们在洛杉矶帕洛玛舞厅的一场演出成为了“摇摆时代”到来的标志。当天晚上,所有年轻人在他们的音

乐中狂热地舞蹈。这说明了他们演奏的这种极具舞蹈性的爵士乐早已通过广播，被年轻人广泛接受。

1939年，古德曼在“卡内基”音乐厅举办了自己的音乐会，大获成功。1940年之后，一些乐手离开了乐队，古德曼的辉煌也随之淡去，特别是当“比博普”兴起之后，他的事业受到了强烈的冲击。尽管如此，他仍没有停止音乐活动。1950年代，他负责了好几场由美国国务院资助的巡回演出，激发了世界各地对爵士乐的兴趣；1968年，他参加了庆祝“卡内基”音乐厅建成30周年纪念音乐会；70年代，他经常出访欧洲，进行演出；甚至在80年代，他还组织过大乐队进行演出，直到1986年去世，他始终没有停止过他的音乐活动。

他的代表作品有：《让我们跳舞吧》(Let's Dance Show)、《在甘兰上跺脚》(Stompin' At The Savoy)、《在一种感伤的心情中》(In A Sentimental Mood)、《唱吧，唱吧，唱吧》(Sing, Sing, Sing)等。

埃林顿公爵
Duke Ellington, 1899-1974

埃林顿公爵 [范曲：CD021]，美国历史上最伟大的黑人音乐家之一，既是一位钢琴演奏家，又是作曲家、编曲家和指挥家。他的一生创作了近两千首爵士乐作品，改编乐曲数千首，对爵士乐的发展做出了不可磨灭的贡献。他的音乐风格几乎横跨了爵士乐的所有领域，有纯爵士、偏向流行的爵士，也有古典风味的交响爵士，还录制了大量的电影配乐。

埃林顿公爵，原名爱德华·肯尼迪·埃林顿 (Edward Kennedy Ellington)，1899年出生于华盛顿的一个中产阶级家庭，七岁开始学习钢琴，十几岁就开

始自己作曲。十八岁那年，他举办了个人演奏会。1923年，他加入“华盛顿人”乐队来到了纽约，开始在俱乐部演出，后来他成为了乐队的领队，并开创了一种所谓的“丛林风格”(Jungle Style)，他安排号手们用较粗的音色来模仿动物的嚎叫，用密集的打击乐来加强节奏感，使听众产生置身于热带丛林的感觉。1927年，他们成功地闯入了纽约最繁华地区的“棉花俱乐部”，在那里演奏了三年，从而名声大增。1931年，埃林顿带领乐队离开了“棉花俱乐部”，开始进行全国巡演，并在1933—1939年间两次到欧洲巡演，为爵士乐走进欧洲起到了重要作用。1940年代，埃林顿创作了一大批优秀的爵士乐曲，并于1943年在“卡内基”音乐厅成功举办了音乐会，此后他经常出现在“卡内基”的舞台上。1950年代以后，随着大乐队的衰落，埃林顿的事业也出现了滑坡，但是他并没有停止音乐活动，1960年代他开始转入宗教音乐的创作。1974年埃林顿因癌症在纽约去世，享年七十五岁。

他的代表作品有《节奏中的摇摆》(Rockin' In Rhythm)、《克里奥尔狂想曲》(Creole Rhapsody)、《久经世故的女士》(Sophisticated Lady)、《可怜的故事》(Saddest Tale)、《黑色、棕色和本色》(Black Brown And Beige)、《主干线》(Main Stem)等。

贝西伯爵 [范曲:CD022]是摇摆乐时期最重要的黑人指挥家之一，也是一位钢琴演奏家。他所领导的“贝西伯爵乐队”以标志性的摇摆风格驰名于世，他在音乐中，赋予了钢琴在大乐队中的重要地位。

贝西伯爵，原名比尔·贝西 (Bill Basie)，1904年出生于新泽西州的雷德班克，父母都是音乐家，父亲是萨克斯演奏家、

贝西伯爵
Count Basie, 1904—1984

母亲是钢琴家。最初，贝西只是在一些剧场中为歌舞杂耍伴奏；1928年，他参加了一个乐队进行巡演，但是中途乐队便解散了。他滞留在了堪萨斯城，又参加了一个乐队，一年后乐队再次解散。此后，他加入了“班尼·莫坦”乐队（Benny Moten），一直演奏到1934年。1934年，他组建了自己的“节奏男爵”乐队（Baron Of Rhythm），并进入广播电台演奏，后来，他们辗转于芝加哥、纽约、波士顿等地。1937年，他们的唱片《一个时钟跳跃》（One O'clock Jump）打入了排行榜，其中标题曲还获得了格莱美奖。此后，他们推出了一系列热门金曲，并进行了大规模的巡回演出。1943年，贝西参加了很多电影的演出，如《最流行的1943》（Hit Parade Of 1943）、《贝弗利德起床号》（Reveille With Beverly）、《伟人》（Top Man）、《疯狂之屋》（Crazy House）等。此后，他的很多乐曲登上流行音乐排行榜，如《我不了解你》（I Didn't Know About You）于1945年登上流行音乐（Pop）排行榜，《红卷布鲁斯》（Red Hank Blues）于1945年登上节奏布鲁斯（R&B）排行榜，《吉米的布鲁斯》（Jimmy's Blues）于1945年同时登上流行音乐和节奏布鲁斯排行榜。

1940年代末，贝西的乐队开始出现滑坡，大乐队只能解散。两年后他又组建了一个小乐队，并又开始进行巡演。此时，他和歌手乔·威廉姆斯（Joe Williams）开始了合作，录制了很多爵士歌曲。50年代，贝西再次取得辉煌成绩，1958年获得格莱美“最佳爵士乐队奖”。1962年，他加入了“年金”（Reprise）唱片公司，开始尝试各种不同的音乐风格，在商业上获得了很大的成功，其中《这是贝西时间》（This Time By Basie）打入排行榜前五名。60年代末，贝西又回到了爵士乐演奏中，并于1970年代频频获得格莱美奖，如《贝西詹姆》获得1975年格莱美爵士乐金曲奖，《贝西和所罗亚斯德》获格莱美最佳男歌手提名，《光辉岁月》获格莱美爵士大乐队最佳表演奖，《贝西和迪齐·吉列斯匹的礼物》获1979年格莱美最佳乐器表演奖等；1980年代又曾多次获奖。从70年代后期开始，贝西的健康出现问题，最终于1984年逝世于好莱坞。

他的代表作品有《我不了解你》(I Didn't Know About You)、《红卷布鲁斯》(Red Hank Blues)、《吉米的布鲁斯》(Jimmy's Blues)、《巴黎的四月》(April In Paris)、《在树林边缘跳跃》(Jumpin' At The Woodside)等。

埃拉·菲茨杰拉德
Ella Fitzgerald, 1918–1996

埃拉·菲茨杰拉德[范曲：CD023]，1918年出生于美国弗吉尼亚州纽波特纽斯，是爵士乐历史上最著名的歌唱家之一，是爵士乐“衬词唱法”(Scat)的重要代表人物。在摇摆乐盛行的三四十年代，埃拉曾和大乐队广泛合作，成为摇摆乐中的一位重要代表歌手。

1934年，埃拉正式进入爵士乐坛，并加入由著名爵士鼓手奇克·韦伯(Chick Webb)领导的爵士乐队。韦伯去世后，埃拉接管了他的乐队。1940年，由于种种压力，她解散了该乐队，开始向歌舞剧方向发展，这为她的演唱走向成熟奠定了良好的基础。

1946年，她开始进行世界巡回演出，在这段时间里，她的演唱形成了独特的风格，并开始为爵士演唱立下了很多新的标准。埃拉具有正确的发声方法和高超的演唱技巧，尤其是她的节奏感，几乎能与顶尖的管乐手相媲美。也正是她拥有良好的节奏感，所以在演唱中，她经常用人声模仿乐器，将人声当作乐队的一部分，采用无字义的衬词进行即兴演唱，将路易斯·阿姆斯特朗开创的“衬词唱法”推向了一个新的高度。

她不但演唱爵士乐作品，同时还录制了大量抒情流行歌曲。从1955年起，她录制了一系列名为“歌曲手册”(Song Books)的套装专辑，其中以演唱

美国著名作曲家埃林顿公爵 (Duke Ellington)、乔治·格什温 (George Gershwin) 和科尔·波特 (Cole Porter) 的作品为主。1970 年代, 埃拉得了眼疾, 但是直到 1980 年代, 她仍然活跃于爵士舞台。1996 年 9 月去世。

她的代表作品有《A-提斯科特》(A-Tisket, A-Tisket)、《哦, 好心的女士》(Oh Lady, Be Good)、《月亮有多高》(How High The Moon)、《餐刀老兄》(Mack The Knife) 等。

此外, 该时期其他代表人物还有:

↳ 科尔曼·霍金斯

Coleman Hawkins, 1901-1969

次中音萨克斯、低音萨克斯、单簧管

录音期间: 1922-1969

↳ 莱斯特·杨

Lester Young, 1909-1959

次中音萨克斯

录音期间: 1936-1959

↑ 格伦·米勒

Glenn Miller, 1904–1944

长号、乐队指挥

录音期间：1938–1944

↑ 阿蒂·肖

Artie Shaw, 1910–

单簧管、作曲

录音期间：1928–

↑ 阿特·泰特姆

Art Tatum, 1910–1956

钢琴

录音期间：1932–1956

↑ 比莉·霍利迪

Billie Holiday, 1915–1959

演唱

录音期间：1933–1959

↵ 奇克·韦伯

Chick Webb, 1909–1939

鼓

录音期间：1927–1939

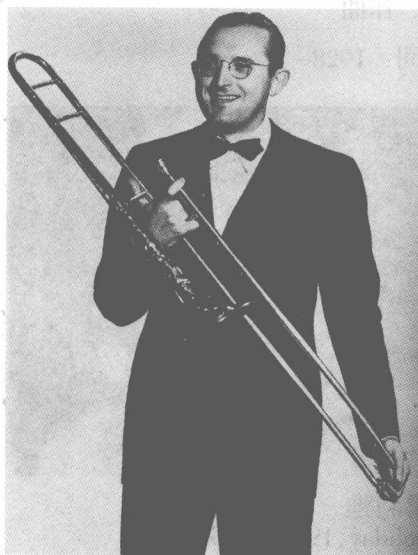

↵ 罗伊·埃德里奇

Roy Eldridge, 1911–1989

小号、作曲

录音期间：1935–

↵ 汤米·多西

Tommy Dorsey 1905–1956

长号、小号、单簧管

录音期间：1924–1956

↵ 伍迪·赫尔曼

Woody Herman, 1913–1987

单簧管、中音萨克斯、高音萨克斯、演唱

录音期间：1932–1987

3. 比博普 (Bebop)

比博普是 1940 年代由一批年轻的爵士音乐家创造出来的“狂放”的爵士乐，它强调音乐个性，强调演奏技术，对摇摆乐陈旧模式提出了强烈对抗。由于比博普对爵士乐的发展产生了重要影响，因此被称为是爵士乐的革命。

(1) 比博普的兴起

大乐队演奏的摇摆乐到了 1940 年代中期开始衰落，它的音乐千篇一律、缺乏新意，按谱演奏的传统模式很大程度上压制了乐手的个性展现，因此很多音乐家开始厌倦了“大乐队”，从而远离了摇摆乐。

早在 1940 年代初，比博普其实就已经在纽约的一些俱乐部里出现了，但是一些社会因素使其一直延迟到 1940 年代中期才得以兴起。

1940 年代初，位于纽约哈莱姆区的明顿俱乐部 (Minton's Playhouse) 为了招徕人气，开始招聘常驻乐队，并且不干涉他们所演奏的内容。这样一来，很多对摇摆乐感到反感的年轻乐手纷纷聚集到了这里。因为在这里，他们可以不受约束地展现自己的技巧，展现自己的即兴理念。因此，很多在大乐队里演奏挣钱的乐手，由于长期演奏那些死板的摇摆乐而厌倦，也纷纷来到“明顿”演出，即使没有演出费，他们也愿意。不久，明顿俱乐部便成了纽约爵士乐手的聚集地，慢慢地也吸引了芝加哥、洛杉矶等地乐手的到来。与此同时，一场爵士乐的革命在这个不起眼的小酒吧里开始酝酿。如后来引领这场革命的特洛纽斯·蒙克 (Thelonious Monk)、迪齐·吉列斯匹 (Dizzy Gillespie) 等音乐家均出自该俱乐部。

“比博普”这个词原来没有实际意思，在明顿俱乐部，乐手在排练中，即兴演奏时经常会随口哼出一些没有词义的音节，如“里博普”或“比博普”。后来迪齐·吉列斯匹最早在他的一首曲子中用到了该词，他将曲子命名

为《咸花生比博普》。后来,“比博普”慢慢地成了这种激进的、狂放的新爵士的称呼。

虽然,比博普从40年代初便开始萌芽,但是真正造成全国影响是在1945年。因为,在1942年美国“音乐家联盟”为了争取自己的利益,举行了罢演活动,拒绝录制唱片。因此,自1942年8月到1944年11月,美国音乐界没有录制太多的唱片。所以,在这段时间内,这种刚刚萌芽的新爵士并没有留下任何录音,直到1945年,迪齐·吉列斯匹录制的《咸花生比博普》开始引燃了比博普革命的导火线。

(2)“比博普革命”

1945年起,比博普作为爵士乐的一种新生力量,得到了迅速发展,其中以查理·帕克(Charlie Parker)、迪齐·吉列斯匹(Dizzy Gillespie)和特洛纽斯·蒙克(Thelonious Monk)为代表的这些领军者为爵士乐开创了新的标准。

从音乐上看,比博普比以往的任何一种爵士乐都要注重技巧,它以“高技术、快速度”来衡量爵士乐手的水平,比博普音乐家们极力贬低任何一位跟不上速度的乐手。同时他们在乐队编制和演奏概念等方面均和传统爵士乐有所不同,主要具有以下特征:

① 乐队编制由三至六人的小乐队组成,主要乐器为小号、萨克斯、钢琴、鼓等。

② 演奏概念以强调个人即兴为主,演奏时不用乐谱;他们的演奏方式一般都是先集体演奏一遍乐曲的曲调,然后在和声框架中乐手分别进行即兴独奏,最后再集体演奏一遍或几遍曲调,直到结束。

③ 注重和声的变化,忽略作品的旋律。和声十分复杂,经常出现频繁的变化,经常采用同功能和弦替换的方法进行即兴演奏;旋律的线条性不强,很不连贯,有时是含蓄的个别音符,有时则出现连续的“琶音”。

④ 音乐的整体感觉是充满激情的，具有很强的紧张度，音乐中充满不和谐因素，有时甚至十分刺耳。

比博普音乐家们总是在自我陶醉中品尝着自己的音乐，然而当他们的演奏水平发展到一定的高度时，却遭到了很多保守派的反对，同时也遭到了普通听众的抵制。于是他们变得越来越自我，经常对那些不能理解他们音乐的人采取藐视的态度，甚至还在演出中背对观众。慢慢地他们脱离了听众，脱离了爵士乐的大环境，对于他们来说，比博普所期待的是高级听众，而不是疯狂的舞蹈者。在当时，他们的这些行为和音乐标准并未得到社会的认可，但是在多年以后他们终于被承认了，他们中的很多乐手经过该时期严格音乐标准的磨练，后来都相继成了爵士乐大师。其中最具代表的是被称为“比博普三巨头”的迪齐·吉列斯匹 (Dizzy Gillespie)、查理·帕克 (Charlie Parker) 和特洛纽斯·蒙克 (Thelonious Monk)。

瞎胡闹 [范曲: CD024]

Bloomdido

1 = $\flat B$ $\frac{4}{4}$ Charlie Parker 曲

||: $\overset{I}{1} \overset{VI m7}{2} \overset{VI m7}{7} \overset{VI m7}{7} \overset{VI m7}{0} \overset{VI m7}{0} \overset{VI m7}{1}$ | $\overset{II m7}{3} \overset{II m7}{5} \overset{II m7}{2} \overset{II m7}{2} \overset{II m7}{5} \overset{II m7}{3}$ | $\overset{I}{1} \overset{I}{2} \overset{I}{1} \overset{I}{4} \overset{I}{3} \overset{I}{1} \overset{I}{\flat 7}$ | $\overset{V m7}{7} \overset{V m7}{6} \overset{V m7}{5} \overset{I^9}{2} \overset{I^9}{\flat 7} \overset{I^9}{\sharp 5} \overset{I^9}{6}$ |

$\overset{IV}{5} \overset{IV}{4} \overset{IV}{1} \overset{IV}{6} \overset{IV}{1}$. $\overset{IV m}{\flat 3}$ | $\overset{IV m}{3} \overset{IV m}{1} \overset{IV m}{6} \overset{IV m}{2} \overset{IV m}{1} \overset{IV m}{\flat 6}$ $\overset{I}{5}$ | $\overset{I}{5} \overset{III m7}{0} \overset{III m7}{0} \overset{III m7}{1} \overset{III m7}{7} \overset{III m7}{0} \overset{III m7}{0} \overset{III m7}{3}$ |

$\overset{II m7}{\sharp 5} \overset{II m7}{\sharp 4} \overset{II m7}{\sharp 1} \overset{II m7}{\flat 6} \overset{II m7}{\sharp 3} \overset{II m7}{3}$. $\overset{II m7}{\sharp 2}$ | $\overset{II m7}{\flat 2} \overset{II m7}{6} \overset{II m7}{7} \overset{II m7}{2} \overset{II m7}{1} \overset{II m7}{7} \overset{II m7}{6}$ | $\overset{IV m6}{\flat 6} \overset{IV m6}{1} \overset{IV m6}{2} \overset{IV m6}{3} \overset{IV m6}{4} \overset{IV m6}{1} \overset{IV m6}{3} \overset{IV m6}{4}$ |

$\overset{I}{3} \overset{I}{4} \overset{I}{3} \overset{I}{4} \overset{I}{1} \overset{I}{3} \overset{I}{4} \overset{I}{3} \overset{I}{4} \overset{I}{3}$ | $\oplus \overset{II m7}{4} \overset{II m7}{0} \overset{II m7}{0} \overset{II m7}{0}$:|| $\overset{V 7(\flat 9)}{4} \overset{I}{-} \overset{I}{-} \overset{I}{0}$ ||

迪齐·吉列斯匹
Dizzy Gillespie, 1917-1992

迪齐·吉列斯匹〔范曲：CD025〕是爵士乐历史上最优秀的小号演奏家，他的技巧无人能比，他和查理·帕克的合作就像两道闪电，速度之快、技术之强，堪称爵士一绝。他不仅为“比博普”的诞生做出了重要贡献，同时还将其推向了爵士乐的主流，对爵士乐的发展

产生了十分重要的作用。

迪齐·吉列斯匹，1917年出生于南卡罗莱纳州的奇罗，他家境贫寒，但是他勤奋好学，从小就表现出了音乐天赋。早期，他在泰迪·希尔（Teddy Hill）的乐队中演奏，并曾随乐队出访欧洲巡演。1939年，他又加入了卡伯·卡洛维（Cab Calloway）的乐队，在那里他慢慢地形成了自己的演奏风格，并引起了很多乐队的注意，有些大乐队还经常邀请他加盟演出。40年代初，他和查理·帕克相识，并有过合作；1944年，当他加入到“比利·埃克斯汀”（Billy Eckstine）乐队后，开始和帕克进行了默契合作。1945年初，他和帕克合作录制了一系列具有比博普特征的作品，如《咸花生》（Salt Peanuts）、《温室》（Hot House）、《迪齐气氛》（Dizzy Atmosphere）等，这些作品后来都成为了比博普的代表作。1945年，他又组建了一个自己的大乐队，企图将比博普当作严肃音乐来宣传，但是并未获得太大成功。50年代，比博普得到了很多人的肯定，他也因此成为了该时期爵士乐的标志，他的贝雷帽、山羊胡子、黑框眼镜、幽默的性格以及一吹小号就鼓气的腮帮子给人留下了深刻印象。之后，他再次和帕克合作，但是没过多久，帕克就去世了。

从40年代后期开始，吉列斯匹还迷上了古巴音乐，在和古巴康加鼓大

师恰诺·波佐 (Chano Pozo) 的合作中, 他们使拉丁爵士 (Latin Jazz) 得到了广泛推广, 因此他也成为了拉丁爵士的重要代表人物之一。

1960 年代以后, 吉列斯匹的活动开始减少, 但依然活跃于爵士乐坛, 直到 1992 年去世。

他的代表作品有《咸花生》(Salt Peanuts)、《温室》(Hot House)、《迪齐气氛》(Dizzy Atmosphere)、《最佳状态》(Groovin' High)、《曼恩梯卡》(Manteca)、《古巴博普》(Cubana Bop)、《瞎胡闹》(Bloomdido) 等。

查理·帕克
Charlie Parker, 1920–1955

查理·帕克 [范曲: CD026] 是爵士乐历史上的一位“革命家”, 他开启了现代爵士乐的大门, 引领了比博普潮流, 对后来的爵士乐手产生了很大影响, 对爵士乐的发展做出了重要的贡献。

查理·帕克, 外号“怪鸟”或“大鸟”(Bird), 1920 年出生于堪萨斯州的堪萨斯城, 从小受到音乐的熏陶。十四岁时, 他放弃了学业, 成为一名专职乐手。三年后, 1937 年他加入了“杰伊·麦克夏”乐队 (Jay McShann), 正式开始了音乐生涯。1939 年, 他来到纽约寻求发展, 但是在那个高手云集的爵士乐基地, 他并未获得成功。后来他又回到了堪萨斯城, 继续在“杰伊·麦克夏”乐队中演奏。1941 年, 他再次来到纽约, 并认识了迪齐·吉列斯匹 (Dizzy Gillespie)。从 1944 年开始, 他和吉列斯匹、特洛纽斯·蒙克 (Thelonious Monk) 等人合作录制了一大批出色的作品, 他们对传统的和声方式进行了大胆的革新。这种做法

引来了很多评论家的批评，招来了很多保守派爵士乐手的指责，但是他们不管外界的舆论，继续创造着自己的音乐，这就是后来的“比博普”。

1940年代，是帕克事业最辉煌的时期，但是他的生活却出现了很多问题，酗酒、吸毒、放纵的生活对他的身体造成了极大的伤害。1949年，他到法国进行巡演；1952年他还和管弦乐队合作，录制了一批经典作品。然而当他事业正值辉煌的时候，却不得不忍受胃溃疡和肝硬化的折磨，终于在1955年3月因心脏衰竭在纽约去世。

帕克的一生是短暂的，但是他却为爵士乐留下了宝贵的遗产，在他之后，几乎所有的乐手都受到过他的影响，其中包括像迈尔斯·戴维斯（Miles Davis）这样的大师级乐手。

他的代表作品有《我的老体格》（My Old Frame）、《灵巧》（Dexterity）、《鸟羽毛》（Bird Feathers）、《瞎胡闹》（Bloomdido）、《人类学》（Anthropology）等。

特洛纽斯·蒙克
Thelonious Monk, 1917-1982

特洛纽斯·蒙克〔范曲：CD027〕，爵士钢琴演奏家、作曲家，和迪齐·吉列斯匹、查理·帕克并称“比博普三巨头”，对比博普的形成产生了重要影响。

特洛纽斯·蒙克，1917年出生于北卡罗莱纳州的洛基山，在纽约长大。他的家庭条件比较优越，五岁开始弹钢琴，但是到二十多岁一直还是一位伴奏乐手。1940年代初，他开始在纽约的“明顿俱乐部”演出，在那里结识了一批优秀乐手，其中包括迪齐·吉

列斯匹，但是他的性格比较孤僻、冷漠，这养成了他喜欢独奏的习惯，使很多人对他存有看法。另外，由于他在独奏中经常使用非常规技法，以及怪异的和声进行，以至于很多人以为他是一名低级乐手，因此他在40年代并没有取得太大的成绩，1945—1953年，他总共参加过九次录音。

从1950年代中期开始，蒙克开始引起了人们的注意，并在此时录制了大量的唱片。1956年推出的唱片《光辉的角落》(Brilliant Corners)彻底改变了他在听众中的印象，开始被人们广泛接受。与此同时，他组建了一个四重奏乐队，开始四处演出。经过十年的沉寂，蒙克终于被同行们认可，即刻从低级乐手转变成了钢琴大师。

60年代，他的主要活动是率领他的四重奏四处巡演。70年代初，他曾和迪齐·吉列斯匹、索尼·斯蒂特(Sonny Stitt)等人一起参加了一个叫做“爵士希神”(Giants Of Jazz)的乐队，进行巡回演出。1975年，蒙克退出乐坛，1982年2月在纽约逝世。

他的代表作品有《忧郁的蒙克》(Blue Monk)、《午夜时分》(Round Midnight)、《52大街主题曲》(52nd Street Theme)、《离开小调》(Off Minor)、《特洛纽斯》(Thelonious)、《蒙克的心情》(Monk's Mood)等。

比博普对于普通听众来说，似乎显得有点深奥，但也正是这种深奥，使爵士乐的面貌发生了彻底的改变，它对爵士乐的发展具有重要的影响和深远的意义。

首先，比博普的音乐深度，使爵士乐摆脱了低级音乐的身份，从伴舞音乐提升到了高雅音乐的行列。其次，通过比博普的洗礼，爵士乐手们不再是供人娱乐的低级乐师了，他们开始进入了音乐家、艺术家的行列。再次，由于比博普对乐手的高标准要求，为爵士乐坛建立了一个精英群体，为日后爵士乐的发展储备了大量的人才。

鉴于以上几点，比博普的价值被得到了充分体现，它的出现打破了陈旧

的演奏概念和传统的演奏模式，因此被认为是现代爵士乐的开端。另外，由于它在和声上的复杂性和多样性，使爵士乐后来被纳入了大学课程进行分析和研究。种种现象表明，比博普的确为爵士乐带来了一场革命。

此外，其他比博普代表人物还有：

巴德·鲍威尔

Bud Powell, 1924–1966

钢琴、作曲

录音期间：1944–1965

奥斯卡·彼得森

Oscar Peterson, 1925–

钢琴

录音期间：1945–

莎拉·沃恩

Sarah Vaughan, 1924–

演唱

录音期间：1944–

马克思·罗奇

Max Roach, 1925-

鼓

录音期间：1944-

胖子纳瓦罗

Fats Navarro, 1923-1950

小号

录音期间：1943-1950

4.冷爵士 (Cool Jazz)

冷爵士是 1940 年代末 1950 年代初兴起的一种柔和的、典雅的爵士乐，它强调音乐的和谐性，讲究结构的对称，是一种充满浪漫色彩的爵士乐。

1940 年代中后期，比博普的大胆革新虽然从音乐上提升了爵士乐的水平，但是偏离了爵士乐的传统轨道，一系列的极端因素（过分强调演奏技术、只注重和声而淡化旋律等）使其失去了很多听众。与此同时，“二战”后的美国逐步完成了战后的经济恢复，到了 50 年代，社会状态基本稳定。富裕的物质生活使人们变得相对慵懒，他们不愿花费时间去理解深奥的比博普，特别是白人，他们更不愿去理会比博普所体现出来的黑人音乐概念，他们需要的是一种能够放松心情，并且能够体现社会情调的音乐。在这种背景下，在美国西海岸的洛杉矶一带，发展起了一种轻柔的、舒缓的，甚至有点慵懒的爵士乐，它被称为“冷爵士”。由于冷爵士主要在西海岸形成和发展，

故又被称为“西海岸爵士”(West Coast Jazz)。

很多人认为,冷爵士的真正诞生主要是以迈尔斯·戴维斯在50年代初推出的一张专辑《冷的诞生》(Birth Of The Cool)为标志。该专辑录制于1949—1950年,由小号演奏家迈尔斯·戴维斯联合九位乐师,共同录制而成。专辑中的作品都是由吉尔·伊文斯(Gil Evans,作曲家、编曲)、约翰·刘易斯(John Lewis,钢琴演奏家)和盖瑞·穆里根(Gerry Mulligan,萨克斯演奏家)三人负责编曲,音乐的整体风格冷静而平和,乐手的演奏和谐而完美,演奏中没有太多即兴,也没有华丽的炫技,只是充满着一股清新和浪漫。戴维斯的演奏更是整张专辑的亮点,他始终保持音乐的柔和性,主要将旋律控制在中低音区,避免高音的张扬,给人的感觉是深情而内敛。于是,唱片一经推出便引起了爵士界的强烈关注,并获得好评,从此,这种柔和的、典雅的爵士乐开始成为了冷爵士的标准,戴维斯也因此成为冷爵士的领军者。

其实,在1940年代中后期,很多乐手的录音中就已经体现出了冷爵士的倾向。如萨克斯演奏家莱斯特·杨和盲人钢琴家莱尼·特里斯塔诺(Lennie Tristano)等人,都曾受到比博普的影响,然而却都不太接受比博普的喧闹,在演奏中始终坚持舒缓、柔和的风格,因此,杨和特里斯塔诺在40年代末录制的一批优雅、冷静作品,往往被视为冷爵士的先声。

从音乐风格上看,冷爵士既吸取了比博普的和声进行方式、即兴理念,同时也借鉴了摇摆乐中对编曲的重视程度,另外也吸收了古典音乐的精美与细腻。因此,冷爵士听起来比比博普更加柔和,比摇摆乐更加安静,有时让人不自然地联想起欧洲室内乐。如果具体地来看,冷爵士在音乐上大致具有以下特征:

- ①音乐的整体感觉是柔和的、温馨的、舒缓的、放松的。
- ②乐队编制主要以三至六人的小乐队为主。
- ③乐曲编配讲究精致,讲究声部的平衡和乐器的协和,演奏的曲目一般

都是经过精心编配设计的。

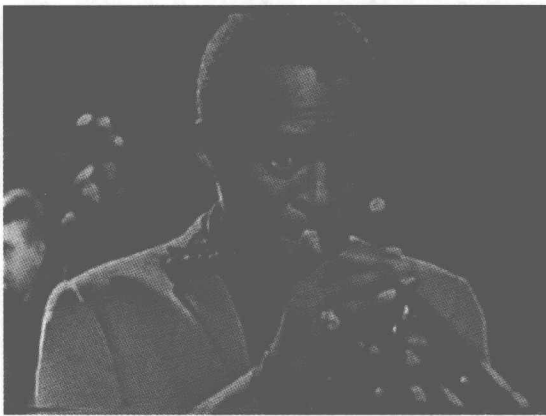
④乐手的演奏讲究个人即兴，但一般都是在乐谱的基础上有节制的即兴，而不像比博普那样随心所欲。

⑤音乐结构讲究对称与平稳，音响效果追求圆润与和谐。

⑥鼓手经常采用鼓刷演奏，制造出一种柔和的节奏感，不干扰其他任何乐器。

总而言之，冷爵士的宗旨是“蜻蜓点水，点到为止”，这也正是人们称之为“冷”的主要原因。

在冷爵士领域，迈尔斯·戴维斯、斯坦·盖茨（Stan Getz）等人的音乐具有较强的代表性。

迈尔斯·戴维斯
Miles Davis, 1926-1991

迈尔斯·戴维斯 [范曲：CD028/CD029]，著名的爵士小号演奏家、作曲家。如果说路易斯·阿姆斯特朗是爵士乐的开拓者，那么迈尔斯·戴维斯便是兴风作浪的爵士潮流引导者，他曾引领了冷爵士和融合爵士两次爵士乐的潮流，对爵士乐的发展做出了巨大贡献。作为一名小号演奏家，他没有迪齐·吉列斯

匹的快速与疯狂，但是他所吹出的每一个音符都是后人研究和探讨的对象。爵士钢琴家特洛纽斯·蒙克（Thelonious Monk）曾经说过：“在迈尔斯·戴维斯的音乐中，音符越少，意义就越深刻。”

迈尔斯·戴维斯，1926年出生于伊利诺州奥尔顿的一个中产阶级家庭，1944年他进入纽约朱利亚音乐学院上学，但是那里的古典音乐并不能引起他的兴趣，没毕业他便离开了学校，到52大街的酒吧、俱乐部里演奏。1945年，他开始出现在查理·帕克的唱片中，经过与大师们的合作，他的技艺得到了很大的提高。三年后，他离开了帕克，认识了编曲家比尔·埃文斯（Bill Evans），并通过他认识了很多乐手，建立了自己的九人乐队。1949—1950年，他在“国会”（Capitol）唱片公司录制了一张名为《冷的诞生》的专辑，开创了冷爵士的先河。50年代初，毒瘾开始困扰他的生活，使他的音乐生涯暂时陷入了停顿。1955年，他戒除了毒瘾，重返乐坛，并取得了更大的成功，录制了大量的经典作品。

1959年，他和约翰·科尔特兰（John Coltrane）、加农炮·艾德利（Canonball Adderley）一起，开始研究调式，将爵士乐从和声的架构中解脱出来，以音阶为独奏基础，开创了所谓的“调式爵士”（Modal Jazz）流派。专辑《忧郁的类型》（Kind Of Blue）便是这一风格的集中体现，其中的《如此要素》（So What）、《完全布鲁斯》（All Blues）都是经典佳作。

60年代，他的乐队中几乎全是明星，其中包括韦恩·肖特（Wayne Shorter）、赫比·汉恩考克（Herbie Hancock）、托尼·威廉姆斯（Tony Williams）等，在这种阵容下，他们录制了《ESP》、《奈弗梯提》（Nefertiti）等唱片。1967年，他将目光瞄向了摇滚乐，开始和著名摇滚吉他手吉米·亨德里克斯（Jimi Hendrix）合作。同时，他融合了硬博普和自由爵士，嫁接了摇滚乐，又开始了一次“融合爵士”的全新创造。此后他一直活跃于爵士乐坛，直到1991年去世。

该时期他的代表作品有《教子》（Godchild）、《月梦》（Moon Dream）、《如此要素》（So What）、《完全布鲁斯》（All Blues）等。

斯坦·盖茨
Stan Getz, 1927—1991

斯坦·盖茨〔范曲:CD030〕,次中音萨克斯演奏家,被人称为“最优美的次中音”,他的演奏优雅恬静,充满着和谐和浪漫气息。

斯坦·盖茨,1927年出生于费城。他在40年代曾经在一些大乐队中演奏,其中包括和斯坦·肯顿(Stan Kenton)的合作。1947年,他加入了伍迪·赫尔曼(Woody Herman)的乐队,经过几年的磨练,他在50年代成为了一名优秀的乐队领导者。

50年代初,他开始形成了独特的音乐个性、慵懒而高贵的演奏风格,成为冷爵士的代表人物,如《那里有一家小旅馆》(There's A Small Hotel)、《我的旧情人》(My Old Flame)等作品均体现出了冷爵士的风格。50年代末,他已成为西海岸一带最有影响的爵士乐手之一。

60年代,他又推动了波萨诺瓦(Bossa Nova)潮流。1962年,他和吉手查理·伯德(Charlie Byrd)录制了一张名为《爵士桑巴》(Jazz Samba)的专辑,最早将波萨诺瓦带到了美国;1963年,他又和来自巴西的吉他手乔安·吉尔巴托(Joao Gilberto)、钢琴手安东尼奥·卡洛斯·乔宾(Antonio Carlos Jobim)录制了专辑《盖茨/吉尔巴托》(Getz/Gilberto),使波萨诺瓦在美国造成了广泛影响,从而在美国和欧洲等地掀起了一阵“波萨诺瓦浪潮”,他再次成为波萨诺瓦的重要代表人物。

1960年代后期,他又回到了纯爵士风格上,但是风格却有了很大变化,开始体现出后博普的特征,和早期的冷爵士风格产生了强烈的对比。此后,他一直活跃于爵士乐坛,直到1991年去世。

他的代表专辑有《斯坦·盖茨五重奏》(Stan Getz Quintets)、《集中的斯坦·

盖茨》(Focus On Stan Getz)、《爵士桑巴》、《盖茨 / 吉尔巴托》等。

此外，其他冷爵士代表人物还有：

吉尔·伊文斯

Gil Evans, 1912–1988

钢琴、作曲、编曲、指挥

录音期间：1941–

戴夫·布鲁贝克

Dave Brubeck, 1920–

钢琴、作曲

录音期间：1948–

盖瑞·穆里根

Gerry Mulligan, 1927–

低音萨克斯、高音萨克斯、单簧管、作曲

录音期间：1948–

切特·贝克

Chet Baker, 1938–1988

小号、演唱

录音期间：20 世纪 50–80 年代

5. 硬博普 (Hard Bop)

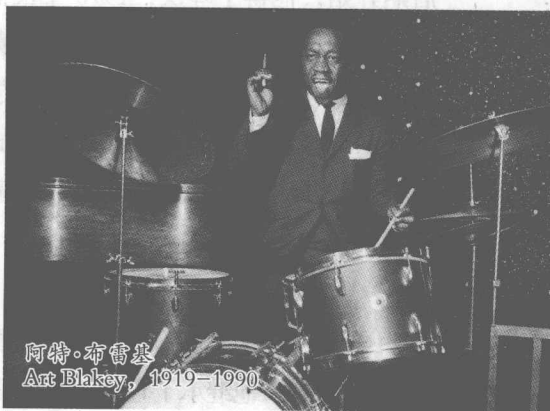
硬博普盛行于 1950 年代, 主要以黑人乐师为主, 它是比博普的延续, 同时也是对柔和的冷爵士的对抗。

1950 年代中期, 冷爵士已发展成爵士乐的主流, 但是并不是所有的人都喜欢冷静和放松, 因此, 在美国东海岸的纽约等地, 一批不太热衷冷爵士的乐手们掀起了一阵“回归比博普”的热潮, 以此来抗衡冷爵士的软弱无力。在音乐上, 他们主要吸取了福音歌 (Gospel)、节奏布鲁斯 (Rhythm & Blues) 和索尔音乐 (Soul) 等当时十分盛行的黑人音乐风格, 强调黑人音乐中激烈的一面。由这批音乐家创造的风格, 被称为硬博普, 由于硬博普的发展主要集中在东海岸, 因此又称“东海岸爵士” (East Coast Jazz)。

从音乐风格上看, 硬博普实际上就是比博普的延续, 它的音乐特征基本上和比博普相同, 唯一的区别可能就在于硬博普比比博普显得更加狂放和激烈, 更加追求黑人音乐的本质, 更加强调音乐的持续推动性, 有时还经常采用小号与萨克斯齐奏同一个旋律, 突出激昂、热烈的音乐特征。

在硬博普领域, 最有影响的代表人物是阿特·布雷基 (Art Blakey) 和索尼·罗林斯 (Sonny Rollins)。

阿特·布雷基^① [范曲: CD031], 1919 年出生于宾夕法尼亚州的匹兹堡, 家境贫寒, 从小就在酒吧里弹钢琴谋生, 是比博普向硬博普转变的主要代表人物。在这个转变过程中, 鼓在乐队中的位置被突出, 开始和其他主要乐器并列, 阿特·布雷基就是一位大师级的鼓手, 他的爵士鼓演奏节

^①阿特·布雷基还有一个伊斯兰名字, 叫做 Abdullah Ibn Buhaina。

奏复杂，但又十分有序；节奏强劲，但又能和其他乐手良好合作。除担当鼓手之外，他还领导了一个叫做“爵士使者”(Jazz Messengers)的乐队，曾经在爵士乐的发展中起到重要作用。

1940年代初，他召集了一批乐手组成乐队来到了纽约，大家推选他当乐队领队，由他用钢琴演奏来指挥乐队。后来乐队来了两位新乐手，在合作中发现了原来布雷基不识谱，因此大家提出意见让他选择，要不退出乐队，要不就去打鼓，无奈之下布雷基只好选择了鼓手的位置，一位爵士鼓大师就这么阴差阳错地诞生了。

40年代，他曾和摇摆乐队、比博普乐手有过合作，还去过非洲学习黑人打击乐。50年代中期，他的事业进入高峰。1955年他和贺瑞斯·希尔弗(Horace Silver)一起组建了“爵士使者”乐队，布雷基将比博普和非洲打击乐、布鲁斯等风格相结合，形成了硬博普风格。在五六十年代，他们为“蓝音”(Blue Note)唱片公司录制了大量唱片，均成为硬博普的经典之作。与此同时，布雷基也为爵士乐坛培养了一大批优秀的乐手，其中著名的小号手克利福德·布朗(Clifford Brown)、次中音萨克斯手韦恩·肖特(Wayne Shorter)都曾参加过他的乐队。

布雷基自1940年代以来，一直活跃于爵士乐坛，直到80年代。60年代后期开始，他得了耳疾，1970年代他的耳朵几乎听不见声音，但是他还是凭着高超的技艺和良好的音乐感觉继续活跃于乐坛。1990年因病去世。

他和“爵士使者”乐队的代表专辑有《典礼/爵士使者》(Ritual)、《比尔黑纳——继续差使》(Buhaina—The Continuing Message)、《呼啸》(Moanin')、《三只盲鼠》(Three Blind Mice)、《吉卜赛民谣》(Gypsy Folk Tales)、《三大要点》(Keystone Three)等。

索尼·罗林斯[范曲:CD032]，著名次中音萨克斯演奏家、作曲家。作为硬博普的代表人物，他继承了查理·帕克的风格，但是比帕克显得更加充满激情。

索尼·罗林斯
Sonny Rollins

索尼·罗林斯,1929年出生于纽约。40年代末他开始和阿特·布雷基、巴德·鲍威尔(Bud Powell)、迈尔斯·戴维斯等大师级乐手合作。1955年,他加入了布朗—罗奇(Chifford Brown—Max Roach)五重奏,受到他们的影响,罗林斯开始逐渐形成了自己的硬博普风格,节奏、和声都变得越来越复杂,演奏速度也变得越来越快。1957年,他退出了五重奏,开始了自己的演奏生涯,并录制了一张代表专辑《走出西部》(Way Out West)。1959年,罗林斯宣布退出乐坛,两年后又重返乐坛。1966年他在“推动力”(Impulse)唱片公司推出了一张自由爵士唱片《逐渐恶化的东百老汇》(East Broadway Run Down),开始探寻起了“调式爵士”(Modal Jazz)。1968年,他再次宣布退出乐坛,不过没过几年,又于1971年再度复出。此后他一直活跃于爵士乐坛。

他的代表作品有《我是一个母牛老手》(I'm An Old Cow Hand)、《托马斯》(St. Thomas)、《忧郁的七天》(Blue Seven)、《吹奏声》(Toot Toot Tootsie)、《人造奶酪》(Oleo)、《三条短消息》(Three Little Words)等。

此外,其他硬博普代表人物还有:

贺瑞斯·希尔弗

Horace Silver, 1928—

钢琴、作曲

录音期间: 1950—

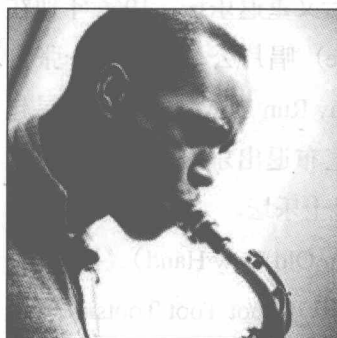

加农炮·艾德利

Cannonball Adderley, 1928-1975

中音、高音、次中音萨克斯、小号、单簧管、
长笛、作曲

录音期间：1955-1975

索尼·斯蒂特

Sonny Stitt, 1924-1982

中音、低音、次中音萨克斯

录音期间：1944-1981

查尔斯·明戈斯

Charles Mingus, 1922-1979

贝司、大提琴、作曲

录音期间：1943-1978

6. 自由爵士 (Free Jazz)

自由爵士是1960年代兴起的一种反和声、反调性、反准则、反美学的反传统爵士乐，是爵士乐即兴理念的扩大体现。

在1950年代的冷爵士中，人们经历了太多的节制，结构的对称、声部的呼应。对于很多年轻乐手来说，他们感觉到爵士乐已深受古典音乐的影响，到了一个山穷水尽的地步。因此，他们对爵士乐提出了新的挑战，旨在打破以往爵士乐的条条框框。

1959年，一位名叫奥内特·科尔曼 (Ornette Coleman) 的黑人萨克斯手来到了纽约，他声称自己的演奏完全摆脱了传统的音乐标准，摆脱了旋律、和声和拍子的束缚，是集中体现无政府主义和虚无主义美学的音乐。在当时，他的演奏受到了传统爵士乐手的攻击，但是也得到了不少年轻黑人乐手的支持，这种新的爵士风格被称为“我们自己的东西”。

1960年，科尔曼邀请了八位乐师在纽约录制了一张名为《自由爵士》(Free Jazz) 的专辑，他们连续演奏了38分钟，录音之前，他们从没进行过排练，不知道演奏什么，也不知道怎么演奏。科尔曼将乐队分成两组，一组是：科尔曼 (萨克斯)、唐·切瑞 (Dan Cherry, 小号)、斯科特·拉法罗 (Scott LaFaro, 低音提琴)、比利·希金斯 (Billy Higgins, 鼓)；另一组是：埃里克·杜菲 (Eric Dolphy, 低音单簧管)、弗雷德·哈帕德 (Freddie Hubbard, 小号)、查理·哈登 (Charlie Haden, 低音提琴)、埃德·布莱克威尔 (Ed Blackwell, 鼓)，他的想法就是让大家进行完全即兴的演奏，演奏中可以忽略掉所有的传统音乐准则。这张专辑为自由爵士打开了新局面。从此，爵士乐的演奏概念得到了进一步扩展。

科尔曼在使爵士乐变得完全自由的同时，也使爵士乐手的即兴受到了束缚。因为，在没有标准的合奏中，每位乐手只有通过对其他乐手的关注和理解，才能使自己的演奏和他人有机地结合起来，其实它是进一步加强了即兴

时乐手间的合作意识。因此,确切地说科尔曼的即兴理念不是缺乏标准,而是给爵士乐带来了新的标准。

从音乐上看,自由爵士具有以下几个主要特征:

- ① 在调性方面,采用自由调性。
- ② 打破音乐结构的对称性和音乐进行的方向性,在音乐中引进意外因素。
- ③ 扩展了爵士乐的乐音概念,在音乐中引进不和谐的噪音。

尽管自由爵士的新标准使很多人感到十分费解,但是在爵士乐的发展历程中,它却具有一定的意义。首先,自由爵士扩展了爵士乐的表现手法,使它不再局限于和声、调性这些固有的音乐标准中;其次,对听众的听觉敏锐度提出了新的要求,从而拓展了爵士乐的视听空间。

在自由爵士的发展过程中,奥内特·科尔曼(Ornette Coleman)和约翰·科尔特兰(John Coltrane,次中音萨克斯)做出了重要贡献。

奥内特·科尔曼 [范曲:CD033],著名爵士萨克斯演奏家。他打破了传统爵士乐的束缚,建立了爵士乐的新标准,开创了自由爵士的先河。

奥内特·科尔曼,1930年出生于德克萨斯州的福特沃思堡。少年时他主要演奏节奏布鲁斯,以吹奏中音萨克斯为主。50年代初,他移居到了洛杉矶,在那里他开始接触到爵士乐。1958年,他曾录制过两张唱片,开始受到一些人的关注。

1959—1961年间,他录制了一系列经典作品,其中最有影响的是1960年录制的《自由爵士》,开创了自由爵士的先河。1963—1964年,他为了研究

奥内特·科尔曼
Ornette Coleman, 1930—

小号和小提琴演奏，毅然退出了爵士乐坛。1965年复出后，开始演奏这两件乐器，并赴欧洲巡演。与此同时，他还继续进行着他的音乐探索，录制了一些无调性作品。70年代，又是他的一个事业高峰，他扩展了乐队编制，并取名为“黄金时段”(Prime Time)，此后一直继续活跃于爵士乐坛。

他的代表专辑有《改变世纪》(Change Of The Century)、《这是我们的音乐》(This Is Our Music)、《自由爵士》、《科幻小说》(Science Fiction)、《X 歌曲》(Song X)等。

约翰·科尔特兰
John Coltrane, 1926-1967

约翰·科尔特兰 [范曲:CD034]是1960年代最有影响的爵士音乐家之一，他是一位中音萨克斯演奏家，他那怒吼般的萨克斯演奏，让人一听便能识别。

约翰·科尔特兰，1926年出生于北卡罗莱纳州的哈姆雷特。早期，他的演奏风格主要以节奏布鲁斯为主，四五十年代，他和迪齐·吉列斯匹、约翰尼·霍杰斯 (Johnny Hodgers)等著名乐手一起合作，演奏日益成熟。

1955年，他加入了迈尔斯·戴维斯的五重奏，并录制了一批优秀的作品，如《第四》(Four)、《特雷的布鲁斯》(Trane's Blues)等。此后，他一度离开了戴维斯的乐队，和特洛纽斯·蒙克合作。后来他又回到了戴维斯的乐队，两人开始有了更多的共识，并一起研究自由爵士的即兴规则。在此期间，他和戴维斯共同录制的《完全布鲁斯》、《如此要素》等作品成为“调式爵士”(Modal Jazz)的重要代表。1957年，他染上了毒瘾，戴维斯解雇了他；1958年，他戒除了毒瘾，重返戴维斯的乐队，

并在此时显示出了他的演奏实力。

1960年代初，他开始领导自己的乐队，并以自己的名义录制唱片，他那反传统意识的展露，使其成为自由爵士的重要实行者。1965年，他又开始进行新的尝试，他摒弃了调性、和声，强调音响效果，加入大量管乐器，采取完全自由的即兴演奏，专辑《升天》(Ascension)就是该风格的重要体现。

1960年代中期以后，他的健康开始下降，因此他开始素食、打坐，生活十分的质朴。于是，他的音乐又转向了宗教领域，录制了一些比较严肃的作品。1967年7月17日，科尔特兰因肝癌在纽约去世。

他的代表专辑有：《大步》(Giant Steps)、《科尔特兰爵士》(Coltrane Jazz)、《怨恨》(Crescent)、《升天》(Ascension)、《至高无上的爱》(A Love Supreme)等。

此外，自由爵士的代表人物还有：

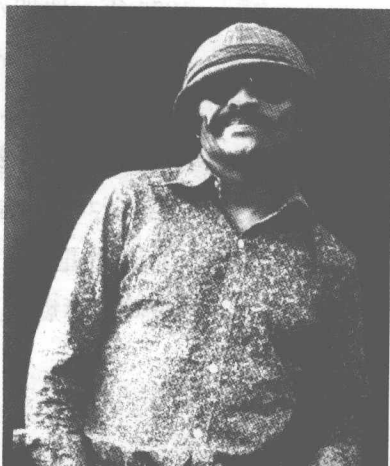

埃里克·杜菲

Eric Dolphy, 1928–1964

中音萨克斯、单簧管、长笛

录音期间：1958–1964

塞西尔·泰勒

Cecil Taylor, 1933–

钢琴、作曲

录音期间：1956–

埃尔伯特·艾勒

Albert Ayler, 1936–1970

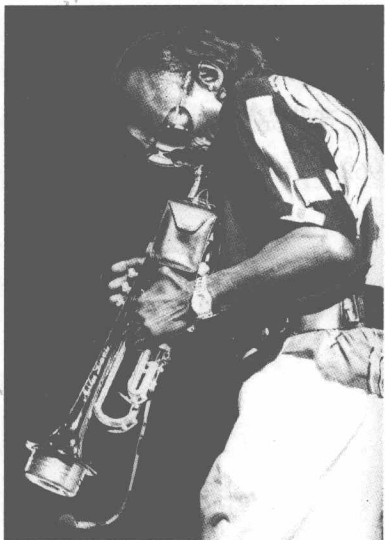
中音、次中音、高音萨克斯, 风笛

录音期间: 1962–1970

7. 融合爵士 (Fusion Jazz) [范曲: CD035]

融合爵士是 1970 年代兴起的一种“电声爵士乐”，它是爵士乐、摇滚乐、节奏布鲁斯、索尔音乐、“放克”音乐、世界音乐 (World Music) 以及主流流行音乐等多元风格相结合的产物。

1960 年代末，自由爵士的极度自由使爵士乐失去了更多的听众，加上 1967 年约翰·科尔特兰的去世，1970 年埃尔伯特·艾勒 (Albert Ayler) 的去世，自由爵士的发展基本上已经步入了死胡同。然而，在 1960 年代的美国，摇滚乐已经成了流行音乐的主流，黑人索尔音乐和“放克”也发展到了鼎盛时期，1960 年代的流行乐坛基本上被“披头士”、鲍勃·迪伦 (Bob Dylan)、吉米·亨德里克斯 (Jimi Hendrix) 以及詹姆斯·布朗 (James Brown) 等人和乐队所主宰。爵士乐似乎开始步入了绝境，和主流音乐离得越来越远。在这样的背景下，在 60 年代末 70 年代初，爵士乐开始将触角伸到了摇滚乐、索尔音乐和“放克”等音乐领域，从而出现了一种交叉风格的融合爵士。

迈尔斯·戴维斯
Miles Davis

融合爵士的兴起主要是从迈尔斯·戴维斯〔范曲:CD036〕的两张专辑开始的。1969年初,戴维斯推出了一张带有摇滚色彩的专辑《以沉默的方式》(In A Silent Way),这张专辑的发行标志着戴维斯的风格开始出现转型,也预示了融合爵士时代的到来。专辑中戴维斯吹奏小号,并启用了一批新崛起的爵士乐手,如韦恩·肖特(Wayne Shorter,次中音萨克斯)、约翰·麦克劳林(John McLaughlin,电吉他)、托尼·威廉姆斯(Tony Williams,鼓手)、乔·扎温努尔(Joe Zawinul,电钢琴、电子管风琴)、奇克·科瑞阿(Chick Corea,电钢琴)、赫比·汉恩考

克(电钢琴)、戴夫·霍兰(Dave Holland,电贝司)。专辑中电钢琴的成分很重,加上电吉他和电贝司的音效,使其体现出了与以往爵士乐完全不同的面貌。另一张专辑是同年继《以沉默的方式》之后推出的双唱片专辑《泼妇酿酒》(Bitches Brew)。在专辑中,戴维斯采用了六位电钢琴手和四位打击乐手,音乐元素更是从上一张专辑的摇滚乐延伸至乡村音乐(Country Music)、民谣、非洲音乐以及印度音乐,使其融合的概念得到了进一步扩展。

受到戴维斯的启发,其他爵士乐手开始纷纷效仿,使融合爵士的阵容逐渐扩大,从而使原来不太喜欢爵士乐的年轻一代也开始慢慢地爱上了爵士乐。但是,在传统爵士界,戴维斯的做法也受到了一定的抨击。他们认为,迈尔斯·戴维斯的做法主要是为了赢得观众和获取利益,是出于商业考虑,使爵士乐步入了纯商业化的领域。但是也有人认为,戴维斯的做法是符合时代发展潮流的一种创举,从某种角度来看,是迈尔斯·戴维斯挽救了那个时

期的爵士乐，他赋予了爵士乐新的生机，为濒临绝境的爵士乐开拓了一个新的空间。

融合爵士从演奏概念上看，主要是以爵士乐的即兴为基础；从节奏形态上看，它吸取了摇滚乐的特征，突出反拍的重音，经常突出鼓和贝司的力度，制造出奔腾不息的节奏律动；从乐队编制上看，它打破了以往爵士乐一贯以原声乐器为主的局面，开始大量运用电声乐器和电子乐器，如电贝司代替了低音提琴、电子合成器代替了原声钢琴、电吉他开始广泛使用效果器等；从整体来看，融合爵士为了迎合新一代听众的口味，变得更加现代化和商业化，同时也多了几分流行的味道。因此，融合爵士不但为步入绝境的爵士乐打开了一个新的局面，同时也开创了电声爵士乐的先河。

在融合爵士的形成过程中，除了迈尔斯·戴维斯的主要贡献之外，赫比·汉恩考克和奇克·科瑞阿也都起到了重要作用。

赫比·汉恩考克 [范曲:CD037]，爵士钢琴演奏家，作曲家，他是1970年代最受欢迎的爵士音乐家之一，几乎演奏过每一种爵士乐风格，特别是对融合爵士的发展产生过重要的影响。

赫比·汉恩考克，1940年出生于芝加哥，七岁开始学习钢琴；十一岁时便与芝加哥交响乐团合作演出；十六岁成为“蓝音”唱片公司的主要钢琴手。60年代初，他便录制了一系列受硬博普影响的专辑，如《起飞》(Takin' Off)、《少女旅行记》(Maiden Voyage)、《像孩子般说话》(Speak Like A Child)

赫比·汉恩考克
Herbie Hancock, 1940—

等。60年代中期，他加入了迈尔斯·戴维斯的乐队，参加了融合爵士开创性活动，1969年他参与了戴维斯的专辑《以沉默的方式》(In A Silent Way)的录音，展现了在电钢琴方面的才华。

此后，他离开了戴维斯的乐队，组建了自己的“六分仪”乐队 (Sextant)，并录制了《姆文迪什》(Mwandishi)等专辑。1973年，他解散了“六分仪”乐队，又组建了“猎头族”乐队 (Headhunters)，并推出同名专辑《猎头族》，开创了爵士放克 (Jazz Funk) 新潮流，他借鉴了放克中的“切音”技巧来增强音乐的节奏感。80年代，他又将目光瞄向了 Hip-Hop，将其引入自己的音乐中，为酸爵士 (Acid Jazz) 的发展奠定了基础。

他的代表专辑有《横越》(Crossings)、《猎头族》(Headhunters)、《VOSP 五重奏》(VOSP/The Quintet)、《肥胖的艾伯特》(Fat Albert Rotunda)等。

奇克·科瑞阿
Chick Corea, 1941—

奇克·科瑞阿 [范曲:CD038]1970年代最有影响的爵士钢琴家之一，他在音乐生涯中一直尝试着新的探索和融合，从硬博普到融合爵士、拉丁爵士再到古典音乐，特别是对于融合爵士的发展产生了很大的影响。

奇克·科瑞阿，1941年出生于马萨诸塞州切尔西，六岁开始学习钢琴，从小受到古典音乐的熏陶。1962年，科瑞阿开始了他的爵士生涯；1967年，他加入斯坦·盖茨的乐队，进行了短期的合作。1968—1970年，他在迈尔斯·戴维斯的乐队演奏，参与了融合爵士的兴起过程，和戴维斯一起录制了《以沉默的方式》(In A Silent Way)。1971年，他

再次和斯坦·盖茨合作，开始介入拉丁爵士的探索。不久，他又组建了自己的“回到永恒”乐队 (Return To Forever)，此时他的演奏又受到波萨诺瓦的影响，他将强劲的摇滚节奏和波萨诺瓦慵懒惬意的特色结合在一起，录制了很多作品。与此同时，他还致力于将现代音乐和传统爵士相结合，发表了一系列著名的前卫爵士专辑，如《钢琴即兴曲》(Piano Improvisations)、《ARC》等。从 70 年代中期开始，他对爵士乐电声化的发展起到了重要的推动作用。

他的代表专辑有《内心世界》(Inner Space)、《春之歌》(The Song Of Spring)、《钢琴即兴曲》、《ARC》、《如诉如泣般的歌唱》(Now He Sings Now He Sobs)、《巴黎音乐会》(Paris Concert)、《沉默的水晶》(Crystal Silence)等。

此外，其他融合爵士的代表人物还有：

韦恩·肖特 (Wayne Shorter, 1933—, 次中音萨克斯)、约翰·麦克拉夫林 (John McLaughlin, 1942—, 吉他)、乔·扎温努尔 (Joe Zawinul, 管风琴)、托尼·威廉姆斯 (Tony Williams, 鼓)、“天气预报”乐队 (Weather Report)、鲍勃·詹姆斯 (Bob James, 钢琴)和“四重奏”乐队 (Fourplay)等。

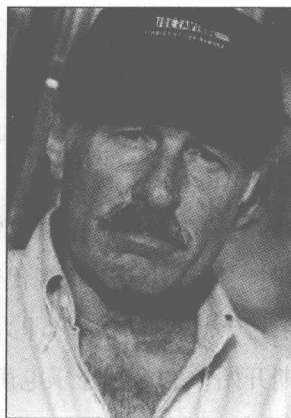

Wayne Shorter

Fourplay (左一: Bob James)

Joe Zawinul

Weather Report

Tony Williams

8. 酸爵士 (Acid Jazz) [范曲: CD039]

酸爵士是 1980 年代末兴起的一种融合性爵士舞曲，它是爵士乐和嘻哈乐 (HiP-Hop) 的融合，同时它还吸取了 House 舞曲^①、索尔和“放克”等多种音乐元素。“放克”是它常用的音乐根基，也经常运用说唱 (Rap) 来表现音乐的主题，同时它还具有有一些迷幻的特征。

最初，酸爵士出现于英国。80 年代中期，英国的一名 DJ 吉尔斯·彼得森 (Giles Peterson) 在伦敦开设了一个叫做“星期一特别舞会”的酒吧，他

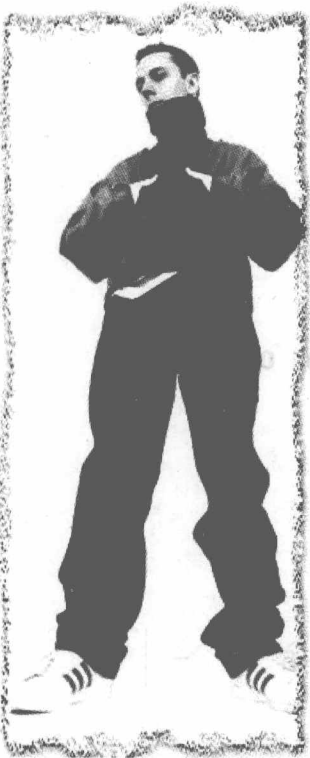
^①House 是一种流行于舞厅里的跳舞音乐，它的音乐经常体现出飘忽、虚幻的特点，以满足舞蹈者吸食药物后的心理幻觉。

以爵士舞曲招徕顾客，到了1988年，该酒吧成了全社会的焦点。在此期间，彼得森将大量的 Hip-Hop 引进爵士乐中，为酸爵士的发展奠定了重要基础。后来彼得森的举动影响了芝加哥的很多 DJ，他们也开始尝试各种爵士舞曲的创新，一时间，爵士舞曲成了很多年轻人的新宠。受到芝加哥同仁的反作用，彼得森开了一家专门录制爵士舞曲的唱片公司，起名“Acid Jazz”。从此，一种新的爵士流派——酸爵士诞生。

酸爵士的音乐制作手段经常用到采样的手法。他们从传统的爵士作品中截取出一个片断，然后再利用高科技的编曲手段，将其融入到新的音乐中；或是在传统爵士作品的基础上（采用原声演奏或演唱）重新配置新的节奏和背景。如1993年“US3”乐队的专辑《传递火炬》(Hand On The Torch)就典型地运用了这些手法，并在排行榜上获得了很好的成绩。

酸爵士兴起之后，不仅受到了年轻听众的喜爱，同时也引来了很多著名爵士乐手的关注。其中赫比·汉恩考克（钢琴）、阿特·布雷基（鼓）、罗伊·埃尔斯（Roy Ayers，颤音琴）等人，在自己的音乐中不同程度地体现出了酸爵士的倾向。1990年代，酸爵士开始风行欧美，受到了全球听众的关注。

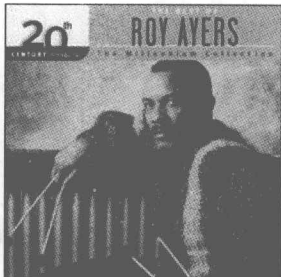
酸爵士的主要代表人物有吉尔斯·彼得森、“US3”乐队、罗伊·埃尔斯等。

Giles Peterson

US3

Roy Ayers

第三节 爵士乐的音乐特征

爵士乐在音乐上主要受到布鲁斯和拉格泰姆的影响，比如布鲁斯音阶、“Shuffle”节奏等特征来自布鲁斯，切分、即兴、重音移位等特征来自拉格泰姆。下面，我们从几个方面来具体分析一下爵士乐的音乐特征。

1. 节奏

爵士节奏主要以“Shuffle”节奏为基础，因此“Shuffle”节奏又称“爵士八分节奏”，在爵士乐中，一般都将八分节奏演奏成“爵士八分节奏”。如：

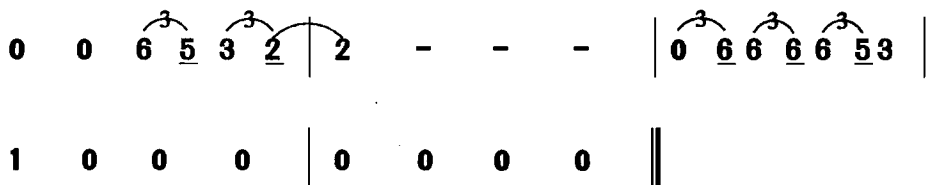
$$\underline{\mathbf{X}} \ \underline{\mathbf{X}} = \overset{3}{\mathbf{X}} \ \underline{\mathbf{X}}$$

因此

$$\begin{array}{l} \underline{3} \ \underline{4} \ \underline{\sharp 4} \ \underline{5} \ \underline{5} \ - \mid \underline{0} \ \underline{5} \ \underline{6} \ \underline{7} \ \underline{\dot{1}} \ \underline{\dot{2}} \ \underline{\dot{1}} \ \underline{3} \mid \underline{6} \ \underline{5} \ \underline{5} \ - \ - \mid \underline{0} \ \underline{0} \ \underline{6} \ \underline{5} \ \underline{3} \ \underline{2} \mid \\ \underline{2} \ - \ - \ - \mid \underline{0} \ \underline{6} \ \underline{6} \ \underline{6} \ \underline{6} \ \underline{5} \ \underline{3} \mid \underline{1} \ \underline{0} \ \underline{0} \ \underline{0} \mid \underline{0} \ \underline{0} \ \underline{0} \ \underline{0} \parallel \end{array}$$

应奏成：

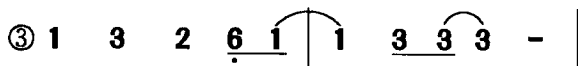
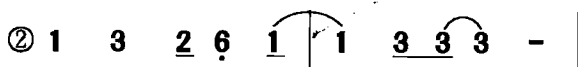
$$\overset{3}{\underline{3}} \ \underline{4} \ \overset{3}{\underline{4}} \ \overset{3}{\underline{5}} \ \underline{5} \ - \mid \overset{3}{\underline{0}} \ \overset{3}{\underline{5}} \ \overset{3}{\underline{6}} \ \overset{3}{\underline{7}} \ \overset{3}{\underline{\dot{1}}} \ \overset{3}{\underline{\dot{2}}} \ \overset{3}{\underline{\dot{1}}} \ \underline{3} \mid \overset{3}{\underline{6}} \ \overset{3}{\underline{5}} \ \underline{5} \ - \ - \mid$$

爵士乐的另一个节奏特征是经常采用频繁的“切分”。如以下节奏：

在实际演奏中，可能会被“切分”处理，而变化出：

2. 旋律

爵士乐的旋律经常采用布鲁斯音或临时变化音来丰富旋律的色彩。

【布鲁斯音的运用】

白天与黑夜(片段)〔范曲:CD040〕

Night And Day

1 = $\flat E$ $\frac{4}{4}$

Cole Porter 曲

5 5 5 | 5 - - - | 5 - 4 3 #2 | 3 - - - | 3 - 5 5 5 |

5 5 5 5 | #5 6 #5 4 3 #2 | 3 - - - | 3 - 3. 3 |

3 3 3 3. | b3 - 3 3 3 | 2 2 2 2 | 2 #1 #1 1 7 |

6 #5 #5 5 - | 5 - 5 5 5 | 5 - - - | 5 - 5 5 |

b7 - - - | 7 - 5 4 b3 | 5 5 5 5 - | 5 - 5. 5 |

b7 i 7 i 7 i | i b7 5 5 4 3 | 5 5 5 5 - | 5 - 3. 3 |

3 3 3 3 | b3 - 3 3 3 | 2 2 2 2 | 2 #1 #1 7 7 b7 6 |

5 5 5 5 - | 5 - i i i | i - - - | i - 0 0 ||

【临时变化音的运用】

五 拍 [范曲: CD041]

Take Five

Paul Desmond 曲

1 = $\flat B$ $\frac{5}{4}$

Gm Dm7 Gm Dm7 Gm Dm7

3 6 1 2 || $\sharp 2$ $\sharp 3$ $\sharp 2 \sharp 2$ $\sharp 1$ 3 5 | 6 - 0 7 1 7 6 5 | 6 - 0 5 6 5 3 2 |

1. 2.

Gm Dm7 Gm Dm7 $\flat E$ Cm6

3 - 0 3 6 1 2 || 3 - - 0 0 | 6 1 6 4 2 3 4 \sharp 4 |

Dm Gm7 Cm F7 $\flat B$ Dm

5 7 5 3 1 2 \sharp 2 3 | 4 6 4 2 7 1 2 \sharp 2 | 3 \sharp 2 3 4 5 5 \sharp 4 5 \sharp 5 |

$\flat E$ Cm6 Dm Cm7 Cm F7

6 1 6 4 2 4 4 \sharp 4 | 5 7 5 3 1 2 \sharp 2 3 | 4 6 4 2 7 2 5 4 |

Am7 D7 Gm Dm7 Gm Dm7

3 - - 3 6 1 2 | $\sharp 2$ $\sharp 3$ $\sharp 2 \sharp 2$ $\sharp 1$ 3 5 | 6 - 0 7 1 7 6 5 |

Gm Dm7 Gm Dm7 Gm Dm7

6 - 0 5 6 5 3 2 | 3 - 0 3 6 1 2 | $\sharp 2$ $\sharp 3$ $\sharp 2 \sharp 2$ $\sharp 1$ 3 5 |

Gm Dm7 Gm Dm7 Gm Dm7

6 - 0 7 1 7 6 5 | 6 - 0 5 6 5 3 2 | 3 - - 0 0 |

D.C.

Gm Dm7 Gm Dm7 Gm Dm7

3 - - 3 - | 3 - 0 5 6 5 3 2 | 3 - - 3 - | 3 - 0 5 6 5 3 2 ||

(反复渐隐结束)

3. 和声

爵士和声主要以七和弦为基础,广泛地采用扩展音(九音、十一音、十三音),同时也经常运用替代和弦来丰富和声色彩,如 II m7 替代 IV 、 bII 7 替代 V 7 等。在和声进行中,演奏者往往会根据自己的想法,在固定的功能体系内进行很多变化。

下面我们通过《全心全意》这首作品的原版和声和爵士版和声来进行一下对比分析。

【1930 年 原版和声】

全心全意

Body And Soul

$1 = C \quad \frac{4}{4}$

John W. Green 曲

$\text{II m} \quad \text{II m} \quad \text{V 7} \quad \text{I}_6 \quad \text{V} \quad \text{I} \quad \text{VI}$
 $\underline{0. 2} \quad \underline{3. 2} \quad 3 \quad 2 \quad | \quad 6 \quad 6 \quad - \quad - \quad | \quad \underline{0. 5} \quad \underline{6. 5} \quad 6 \quad 5 \quad | \quad \dot{2} \quad \dot{1} \quad 7 \quad 6 \quad |$

$\text{II m} \quad \text{V 7} \quad \text{III 7} \quad \text{VI m} \quad \text{II m7 3} \quad \text{I}_6$
 $0 \quad \dot{1} \quad \underline{6} \quad 4 \quad \underline{\dot{6}} \quad | \quad 3 \quad - \quad 2 \quad - \quad | \quad \underline{0. 1} \quad \underline{2. 3} \quad 5 \quad \underline{5} \quad \underline{6} \quad \underline{b3} \quad | \quad 1 \quad - \quad - \quad - \quad ||$

【John Coltrane 演奏的爵士版和声】

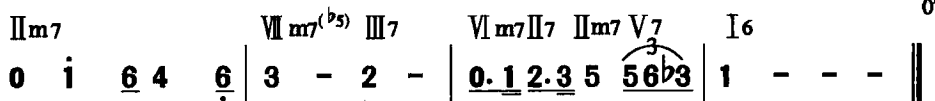
全心全意

Body And Soul

$1 = C \quad \frac{4}{4}$

John W. Green 曲

$\text{II m7} \quad \text{VI 7 (b9)} \quad \text{II m7} \quad \text{bII 7} \quad \text{I maj7} \quad \text{IV 7} \quad \text{III m7} \quad \text{II}^{07}$
 $\underline{0. 2} \quad \underline{3. 2} \quad 3 \quad 2 \quad | \quad 6 \quad 6 \quad - \quad - \quad | \quad \underline{0. 5} \quad \underline{6. 5} \quad 6 \quad 5 \quad | \quad \dot{2} \quad \dot{1} \quad 7 \quad 6 \quad |$

4. 乐器

爵士乐的乐队形式大致可以分为小乐队和大乐队两种，小乐队以钢琴、贝司、鼓构成的爵士三重奏最为常见，当然也会加入一些其他乐器，如小号、萨克斯等。大乐队主要以铜管乐和萨克斯为主体，钢琴、贝司、鼓等乐器经常充当节奏声部。由于每个乐队的实际情况不一样，所以任何一种乐器都有可能结合到一起。下面对爵士乐中最常用的乐器进行一下简单介绍。

(1) 钢琴(Piano)

钢琴是爵士乐中最常用的乐器之一。钢琴音域宽广，演奏技巧十分丰富，可自如地弹奏各种音阶、半音阶、双音、和弦以及各种复杂的织体。常见的爵士钢琴的演奏手法有“大跨度”奏法、“布吉—乌吉”奏法等。“大跨度”奏法(Stride)，即演奏时左手采用连续的大跳进行，形成个性鲜明的“大跨度低音”(Stride Bass)，这种奏法在拉格泰姆以及早期爵士乐中经常出现。“布吉—乌吉”奏法是一种快速的布鲁斯钢琴风格，对爵士钢琴有着很大的影响，它经常以左手持续弹奏固定低音来衬托右手复杂的旋律。

著名的爵士钢琴演奏家有杰利·罗尔·莫顿(Jelly Roll Morton)、厄尔·海恩斯(Earl Hines)、“胖子”·沃勒(Fats Waller)、阿特·泰特姆(Art Tatum)、埃林顿公爵(Duke Ellington)、威廉·“狮子”·史密斯(Willie “The Lion” Smith)、弥德·洛克斯·刘易斯(Meade Lux Lewis)、贝西伯爵(Count Basie)、奈特·金·科尔(Nat “King” Cole)、巴德·鲍威尔(Bud Powell)、特洛纽斯·蒙克(Thelonious Monk)、奥斯卡·彼得森(Oscar Peterson)、戴夫·布鲁贝克(Dave Brubeck)、斯

坦·肯顿(Stan Kenton)、约翰·刘易斯(John Lewis)、莱尼·雀斯塔诺(Lennie Tristano)、比尔·埃文斯(Bill Evans)、塞西尔·泰勒(Cecil Taylor)、麦考伊·泰纳(McCoy Tyner)、安东尼·卡洛斯·乔宾(Antonio Carlos Jobim)、基思·伽雷特(Keith Jarrett)、赫比·汉恩考克(Herbie Hancock)、奇克·科瑞阿(Chick Corea)、乔治·谢林(George Shearing)等。

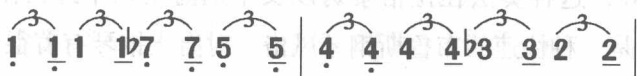
(2) 贝司(Bass)

贝司是爵士乐中必不可少的乐器，它在爵士乐队中主要担任低音声部，有时也作即兴独奏。传统爵士乐一般都采用低音提琴(Double Bass)进行演奏，而现代爵士乐(特别是融合爵士)经常采用电贝司，以此来体现跳跃性的低音律动。贝司可以演奏各种音阶、半音阶，各种音程跳动，分解和弦；演奏方法以指端拨奏为主，有时也采用拇指击弦。

“行进贝司”(Walking Bass)是爵士乐中最常见的一种演奏方式，即在稳定的节奏基础上作和弦分解进行。如：

或采用“Shuffle”节奏：

著名的爵士贝司演奏家有查尔斯·明戈斯(Charles Mingus)、查理·海登(Charlie Haden)、斯坦利·克拉克(Stanley Clarke)等。

(3) 吉他(Guitar)

爵士乐中最常用的吉他是“空心电吉他”(又称爵士吉他)，它既有木吉他清脆、纯朴的音色，又能通过拾音器把声音传送给扬声器而放大音量。爵士

吉他可以自如演奏各种音阶、半音阶、音程跳动、和弦、装饰音，以及作为旋律乐器演奏各种风格的旋律及华彩乐段；它的演奏方法主要有指弹演奏和拨片演奏两种。

著名的爵士吉他演奏家有埃迪·康顿(Eddie Condon)、罗尼·约翰逊(Lonnie Johnson)、韦斯·蒙哥马利(Wes Montgomery)、乔·帕斯(Joe Pass)、乔治·本森(George Benson)、约翰·麦克拉夫林(John McLaughlin)、帕特·麦瑟尼(Pat Metheny)、约翰·斯科菲尔德(John Scofield)等。

(4) 鼓 (Drum)

鼓是爵士乐队中十分重要的一种无音高打击乐器，它通常由一个脚踏的低音大鼓(Bass Drum，又称“底鼓”)、一个军鼓、两个以上嗵鼓(Tom Drum)、一个或两个吊镲(Ride Cymbal)和一个带踏板的立镲(Hi-Hat)等部分组成。鼓手用鼓槌击打各部件使其发声。爵士乐中常用的鼓槌有两种，一种是木制的鼓棒，另外一种是由钢丝制成的鼓刷(冷爵士中较为常用)。在乐队中鼓手掌握着乐曲的速度和节奏等重要环节，尤其是在爵士乐中，鼓手特别需要与其他乐手保持良好的合作状态，比如“切奏”时鼓手的节奏控制在其中起着很大的作用。

著名的爵士鼓演奏家有奇克·韦伯(Chick Webb)、马克斯·罗奇(Max Roach)、基尼·克鲁帕(Gene Krupa)、阿特·布雷基、托尼·威廉姆斯(Tony Williams)、埃尔文·琼斯(Elvin Jones)等。

(5) 萨克斯(Saxophone)

萨克斯是爵士乐中最常用的乐器之一，音域可达两个八度以上(不到三个八度)。常见的萨克斯有五种，它们是 $\flat B$ 调的高音萨克斯(Soprano Sax)、 $\flat E$ 调的中音萨克斯(Alto Sax)、 $\flat B$ 调的次中音萨克斯(Tenor

Sax)、 $\flat E$ 调的小低音萨克斯 (Baritone Sax) 和 $\flat E$ 调的低音萨克斯 (Bass Sax), 它们的演奏技巧和音色特点基本相同。其中, 在爵士乐中以中音萨克斯和次中音萨克斯最为常用。萨克斯能自如地演奏音阶、半音阶、音程跳进、分解和弦以及装饰音, 它主要通过气息控制来达到力度的变化。在爵士乐中, 萨克斯经常担任旋律声部的吹奏, 在大乐队中还可以用不同调的萨克斯组成萨克斯组, 吹奏不同的声部。

著名的萨克斯演奏家有: 西德尼·贝切 (Sidney Bechet)、科尔曼·霍金斯 (Coleman Hawkins)、本·韦伯斯特 (Ben Webster)、莱斯特·杨、德克斯特·戈登 (Dexter Gordon)、查理·帕克、索尼·斯蒂特 (Sonny Stitt)、加农炮·埃德利、奥内特·科尔曼 (Ornette Coleman)、约翰·科尔特兰 (John Coltrane)、斯坦·盖茨、盖瑞·穆里根 (Gerry Mulligan)、索尼·罗林斯 (Sonny Rollins)、埃里克·杜菲 (Eric Dolphy)、韦恩·肖特等。

(6) 小号 (Trumpet)

小号是爵士乐中最常用也是最早采用的铜管乐器之一, 音域可达三个八度。小号可以自如地吹奏八度以内各种音程的跳动, 也可以自如地演奏音阶、半音阶以及分解和弦。快速演奏时, 上行的连音比下行连音自如, 所以在爵士乐中听到的快速上行连音比下行连音要多。在音色方面, 小号可以通过弱音器来改变音色。安上硬音弱音器后, 音色变得沙哑而略带金属色彩; 安上软音弱音器可以软化小号的音质, 使它的音色接近于木管乐器。

* 短号 (Cornet):

短号与小号同音高, 演奏技巧也基本相同。它们之间不同的只是短号的发音管比小号粗而短, 音色略比小号宽而柔。短号和小号在爵士乐中经常担任主旋律声部或高音声部。

著名的小号演奏家有路易斯·阿姆斯特朗(Louis Armstrong)、迪齐·吉列斯匹(Dizzy Gillespie)、迈尔斯·戴维斯(Miles Davis)、“胖子”·诺瓦洛(Fats Navarro)、温顿·马萨利斯(Wynton Marsalis)、切特·贝克(Chet Baker)等。

著名的短号演奏家有金·奥利弗(King Oliver)、比克斯·贝德白克(Bix Beiderbecke)等。

(7)长号(Trombone)

长号在爵士大乐队中较为常用，而且是大乐队必不可少的乐器，它主要充当低音声部，有时也吹奏对位节奏，和主旋律形成呼应。由于长号依靠发音管的伸缩来控制音高，所以在演奏上不如其他铜管乐器灵巧。长号又是一种耗气量较大的乐器，在演奏强音时，一般吹奏一个二分音符就需要换气。另外，长号没有变音活塞装置，演奏连音时往往显得不够连贯。所以，长号经常以短音或长音后马上休止的形象出现在爵士乐中。

著名的长号演奏家有：杰克·提戈登(Jack Teagarden)、汤米·多尔西(Tommy Dorsey)、格伦·米勒(Glenn Miller)、小山羊奥利(Kid Ory)、J.J 约翰逊(J.J Johnson)等。

(8)单簧管(Clarinet)

单簧管(又称“黑管”)是爵士乐中最常用的木管乐器之一，它的音域较宽，可达三个八度以上。单簧管可以自如地演奏音阶、半音阶、音程跳动、分解和弦以及装饰音，还善于演奏各种级进的或分解和弦的连音音型。单簧管在爵士乐中经常担任副旋律声部，有时也作独奏乐器使用，吹奏主旋律。

著名的单簧管演奏家有：班尼·古德曼(Benny Goodman)、阿蒂·肖(Artie Shaw)、伍迪·赫尔曼(Woody Herman)、邦克·约翰逊(Bunk Johnson)等。

(9) 人声 (Vocal)

在爵士乐中,优秀的爵士歌手就相当于一件人声乐器,他同其他乐器一样担任的是其中的一个声部,和所有的乐手都是平等的关系,并不像流行乐队那样,乐队只是为人声伴奏。因此,真正的爵士歌手必须建立起良好的合作意识,学会领悟其他乐手的乐思,同时还需要具备良好的和声知识,以便即兴。在爵士演唱中,比较具有代表性的唱法是“衬词”唱法 (Scat),歌手经常通过无字义的“衬词”(如 Du、Ba、La 等)来模仿乐器,和其他乐器进行呼应式“对话”,甚至还能模仿上行或下行的连音进行。

著名的爵士歌唱家有路易斯·阿姆斯特朗(Louis Armstrong)、埃拉·菲茨杰拉德(Ella Fitzgerald)、比莉·霍利迪(Billie Holiday)、莎拉·沃恩(Sarah Vaughan)、黛娜·华盛顿(Dinah Washington)、尼娜·西蒙(Nina Simone)等。

5. 即兴

即兴是爵士乐最重要的特征之一,音乐家在演奏(或演唱)中一般都会在一定的和声框架中,通过对节奏、旋律、和声的变化来达到即兴的目的。如上文已经分析了爵士节奏、爵士旋律、爵士和声,这些因素都是即兴的重要组成部分,因此在这里不再重述。

由此可见,爵士乐是一种即兴的艺术,它是由演奏(或演唱)出来的音乐,而不是制作出来的音乐,这和商业化的流行音乐有很大区别。

HANK WILLIAMS
JIMMIE RODGERS
CARTER FAMILY

LEFTY FRIZZELL
MERLE TRAVIS
BILL MONROE

ETC...

第三章

美国乡村音乐(Country Music)

美国乡村音乐于 20 世纪 20 年代兴起于美国南方的农村，它是美国民族文化的象征。经过长时间的发展，随着美国流行音乐影响的扩大，乡村音乐慢慢地融入了流行音乐的主流行列，如今已是西方流行音乐的主要组成部分，更是美国民族音乐与流行音乐融合的重要结晶。作为流行音乐的一种，乡村音乐经过漫长的发展，不但形成了众多分支，同时也对摇滚乐产生了重要影响。

第一节 乡村音乐的起源

1. 乡村音乐的来源

乡村音乐是美国民族文化（白人文化）的代表之一，在 20 世纪 20 年代之前，它一直以原始形态流传于南方农村及偏僻山区，主要来源是英国的传统民间歌谣，同时也受到南方宗教音乐和 20 世纪初感伤歌曲的影响。

16 世纪,英国移民来到了北美大陆,他们将英国的民间音乐带到了北美,在几百年的时间里,这些民谣代代相传,在民间产生了广泛影响。特别是在美国的南方,由于山区地势阻碍它与外界的交流,加之老百姓的保守观念,它在很长时期一直处于自我封闭状态。也正是这种封闭状态,使英国传统文化得到了较好的保留,在阿巴拉契亚山区的偏僻地区,至今还保留着一些原始的英国民谣。在南方的这些山区,传统民谣早已成为人们生活的一部分,每当节日或庆典,音乐和舞蹈是必不可少的项目。在长时间的发展中,逐渐形成了南部叙事歌曲和南方器乐曲(主要以提琴、班卓琴和吉他为主),为乡村音乐的诞生奠定了重要基础。

2. 广播及录音采风

20 世纪 20 年代,随着广播业的兴起,收音机走进了千家万户。从此,老百姓只要在家里便能欣赏到自己喜爱的音乐和其他广播节目。很多广播电台为了吸引农村听众,开始播放乡村音乐(主要是南部叙事歌曲和南方器乐曲)。最早播放乡村音乐的电台是亚特兰大的 WSB 电台,它在 1922 年最先播放乡村音乐,并且取得了一些成绩。这种做法受到了其他广播电台的关注和追随,1923 年德克萨斯州的沃斯堡 WBAP 电台开播的《山地电台谷仓舞会》节目,1924 年芝加哥 WLS 电台开播的《民族谷仓舞》(National Barn Dance)节目,1925 年纳什维尔的 WSM 电台开播的《老式大剧院》(Grand Ole Opry)节目,都开始播放乡村音乐。短短几年,乡村音乐通过电台的传播,受到了广大农村听众的喜爱,同时也慢慢地走向了城市。

广播电台播放乡村音乐的做法,激励了很多乡村艺人来到电台录音,同时也促使很多唱片公司和音乐制作人去农村挖掘人才。他们经常带着录音设备和录音师,前往南方农村录音采风,然后将录制的音乐制作成广播节目,在电台播出。因此,录音采风这一举动对乡村音乐的诞生起到了重要作用。

其中，制作人拉尔夫·皮尔（Ralph Peer）在“采风”方面的贡献尤为显著。

拉尔夫·皮尔，出生于密苏里州的凯萨斯市。最早它在哥伦比亚唱片公司从事录音工作，20年代初加盟录音总公司。在乡村音乐萌芽之时，他开创了采风录音的先河，他经常开车带着录音设备和录音师，到各地收录乡村音乐，像圣路易斯、亚特兰大、达拉斯、阿什维尔市以及田纳西州的布里斯托尔和约翰逊市，都留下了他采风的足迹。在农村，他主要通过熟人介绍和自己的了解去挖掘乡村艺人，录制了很多原始乡村音乐。其中，像吉米·罗杰斯（Jimmie Rogers）和卡特家族（The Carter Family）这样的乡村音乐先驱，最早录制唱片时，都曾得到过他的帮助。

对于乡村音乐的兴起，广播电台的功劳无疑是最大的。同时，由拉尔夫·皮尔发起的录音采风之举动，也对乡村音乐走出封闭的南方农村，走向全国，起到了重要作用。通过广播电台的推广，乡村音乐在1920年代开始引起了唱片公司的注意，引起了全社会的关注，从此，乡村音乐开始摆脱了自生自灭的命运，成为美国流行音乐的一股强大力量。

3. 纳什维尔——《老式大剧院》(Grand Ole Opry)

《老式大剧院》是纳什维尔 WSM 电台于1925年开播的一档乡村音乐节目，它不仅在早期乡村音乐(山地音乐)的推广过程中体现出了它的重要作用，同时也对推动乡村音乐的传播和发展产生了重要影响。1925年《老式大剧院》的开播，吸引了一大批乡村艺人的到来，最初他们主要以器乐演奏为主，后来有些艺人开始自弹自唱，到二战期间它已成为全美最有影响的乡村音乐广播节目。在几十年的发展中，《老式大剧院》节目使一大批乡村艺人从民间走向全国，成了乡村音乐明星。如罗伊·阿卡夫（Roy Acuff）、比尔·门罗（Bill Monroe）、汉克·威廉姆斯（Hank Williams）等乡村音乐巨星都在该节目中留下过成长的身影，甚至可以说只要是有点名气的乡村歌手或乐手基本

上都得到过《老式大剧院》的推广和宣传。因此,《老式大剧院》被称为是“乡村音乐的摇篮”,它对乡村音乐的兴起起到了重要的推动作用。

正因为《老式大剧院》的存在,纳什维尔引来了全国最顶尖的乡村艺人,从而成为了乡村音乐的大本营,同时也使其成为了乡村音乐的发源地。

第二节 乡村音乐的发展与演变

乡村音乐自 1920 年代兴起以来,从农村走进城市,从城市走向全国,然后再从美国走向世界,直到今天,它那独特的民族音乐味道赢得了全球听众的青睐。从它的发展历程上看,它曾先后经历了山地音乐(Hillbilly Music)、西部摇摆(Western Swing)、兰草音乐(Bluegrass)、“纳什维尔之声”(Nashville Sound)、山地摇滚(Rockabilly)、乡村民谣(Country Folk)、“叛逆运动”、新传统主义(New Traditionalism)、新乡村音乐(New Country)等风格和潮流的演变。

1. 山地音乐 (Hillbilly Music)

山地音乐是最早的乡村音乐,被认为是乡村音乐的前身,主要是对 1920 年代乡村音乐的称呼。

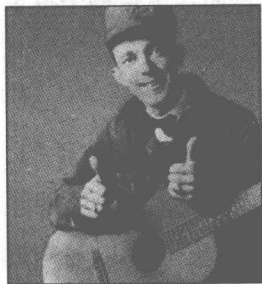
山地音乐的称呼于 1925 年出自一位山地农民之口。该年元月,一支南方山区弦乐队来到奥克(Okeh)公司录音,拉尔夫·皮尔负责录音工作。录到一半时,皮尔的助手想让乐队给自己取个名字,乐队的一位成员说:“随便取一个吧,反正我们只是一群山地野夫。”于是,皮尔的助手随手在谱子上标上了“山地农民”(Hillbillies)几个字,后来通过广播节目的播出,

“山地”一词广泛使用开来。

山地音乐的主要特征是曲调简单，节奏平稳，带有叙事性和浓郁的乡土气息；歌词经常以描写家乡、流浪等题材为主，很多作品也涉及宗教问题；伴奏主要以提琴、班卓琴或吉他为主。演出场所除了广播电台之外，还经常出现在家庭聚会、教堂集会以及乡村集市中。美国电影《逃狱三王》(O Brother, Where Are Thou)中充分展现了当年山地音乐的状况，不仅运用了大量山地音乐作为插曲，同时还展现了山地歌手在集市、礼堂中演出的画面，以及在农村临时搭建的录音棚里“采风”录唱的情景。

山地音乐作为乡村音乐的早期形式，不仅是一种单纯的音乐活动，同时也是美国南方民间文化的重要组成部分。

山地音乐的主要代表人物有吉米·罗杰斯 (Jimmie Rodgers)、卡特家族 (The Carter Family) 等。

吉米·罗杰斯
Jimmie Rodgers, 1897-1933

吉米·罗杰斯 [范曲:CD043]，一位被人称为“乡村音乐之父”的乡村歌手、作曲家、吉他手。他之所以获得“乡村音乐之父”的称号，是因为他将乡村音乐从一种民间音乐，推上了流行音乐的主流行列，成为美国流行音乐的重要形式之一。在1927年，罗杰斯踏上歌坛之前，乡村音乐主要是指一些由乡村弦乐队演奏的乐曲，它的影响力只是地域性的。而罗杰斯自1927年开始，录制了大量的乡村歌曲，在社会上造成了极大的影响，使乡村音乐的影响遍及全国。

吉米·罗杰斯，原名詹姆斯·查尔斯·罗杰斯 (James Charles Rodgers)，于1897年9月8日出生于密西西比州的一个小镇，父亲是一名铁路工人。年轻时，他曾深受布鲁斯、灵歌和民间音乐的影响。十四岁那年他离开了

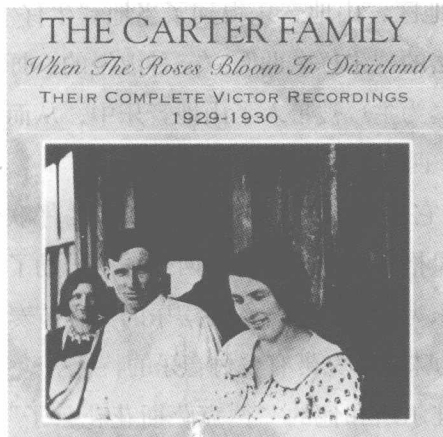
家，开始四处流浪及演唱，并且在铁路上干些零活，以维持生计。1924年，他患上了肺病，于是他只好停止体力劳动，全心投入音乐事业。

1927年，他来到了北卡罗莱纳州的阿希维尔（Asheville），参加了一支叫做“特纳瓦漫游者”（Teneva Ramblers）的乐队。7月份，当他得知维克托（Victor）唱片公司的制作人拉夫尔·皮尔要在田纳西州的布里斯托尔（Bristol）招募歌手录制唱片时，便通过电话向皮尔表达了自己想录制唱片的意愿。然而，在前往途中，乐队其他成员因不愿充当配角而中途离去，于是罗杰斯只身来到了布里斯托尔。在那里他录制了他的第一张唱片，其中一首《战士的心上人》（The Soldier's Sweetheart）一炮打响，登上了排行榜的第九名。通过第一次录音，维克托公司看到了他的潜力，在11月份又一次邀请他去新泽西的录音棚录制唱片。从此，罗杰斯成了一名家喻户晓的乡村音乐明星。由于他曾经亲身体会过贫穷的滋味，他将自己在铁路上干活时的经历写成了歌曲，以此来打动当时被经济大萧条所困扰的工人阶级兄弟。1933年，他的病情日益恶化，但是直到他去世的前两天，依然还在录音棚坚持录音，他用对音乐的执着为自己的生命谱写了一篇辉煌的乐章。1933年5月26日罗杰斯在纽约的“塔夫饭店”（Taft Hotel）因病去世。

罗杰斯的一生共录制了110首歌曲，所涉及的内容有反映流浪生活的，有带有宗教色彩的，有讲述个人生活的，也有描写南方农村生活的，这些歌曲为后人研究早期乡村音乐留下了宝贵的录音资料。另外，罗杰斯的另一贡献是他那真假声来回转换的“蓝色约德尔”（Blue Yodel）唱法为乡村音乐的演唱创造了一个样板，对后来很多歌手都产生了极大影响。因此，吉米·罗杰斯对美国乡村音乐的影响是巨大的。

他的代表作品有《战士的心上人》（The Soldier's Sweetheart, 1927）、《制动手布鲁斯》（Brakeman's Blues, 1928）、《蓝色约德尔三号》（Blue Yodel No. 3, 1928）、《等火车》（Waiting For A Train, 1929）、《吉米的德克萨斯布鲁斯》

(Jimmie's Texas Blues, 1929)等。

卡特家族
The Carter Family

“卡特家族”[范曲:CD044]是由 A.P.卡特(Alvin.Pleasant Carter, 1891-)和他的妻子萨拉·多尔蒂(Sara Dougherty)及弟媳梅贝尔·艾尔顿(Matbelle Addington)三人组成的演唱组,他们在十五年中共录制了三百多张唱片,为早期乡村音乐留下了宝贵资料。他们歌曲的主题经常涉及家园、思乡、信仰以及关注儿童等问题;他们的伴奏主要以吉他为主,同时也经常用到班卓琴和齐特尔琴;在演唱中,萨拉的女高音、梅贝尔的女低音,加上卡特的男中音,给听众留下了深刻印象。他们所演唱的曲目有些来自传统民谣,也有卡特自己改编和创作的作品。后来,随着他们知名度的提高,曲目数量供不应求,于是卡特便开始到民间采风,收集了很多民间歌谣,然后经过一些加工,录制成唱片。从这一点来看,卡特对美国传统民谣的收藏和传播起到了很重要的作用。他们的代表作品有:《野山花》(Wildwood Flower)、《保持青春》(Keep On The Sunny Side)、《小宝贝,我的朋友》(Little Darling, Pal Of Mine)、《孤儿》(Motherless Children)、《天堂没有电话》(No Telephone In Heaven)、《报童吉米·布朗》(Jimmie Brown The Newsboy)等。

2. 西部摇摆(Western Swing)

西部摇摆是 1930 年代最流行的一种乡村音乐风格,它是西部牛仔歌曲

(Cowboy Song) 和摇摆乐 (Swing) 的结合。

30 年代初, 南方农民大量涌进西部地区, 在“西进”的过程中, 他们将山地音乐带到了西部。在德克萨斯州等地区, 山地音乐得到了当地“牛仔”的喜爱, 在他们的传唱中, 带有西部风格的“牛仔歌曲”(一种浪漫的、抒情的西部音乐, 主要以吉他和手风琴伴奏为主) 被带入了山地音乐中, 从而出现了一种带有西部风格的乡村音乐——西部牛仔歌曲。

1930 年代末, 摇摆乐风行全美, 当它传到西部地区时, 它和“牛仔歌曲”相结合, 形成了一种新的乡村音乐风格——西部摇摆。西部摇摆借助了摇摆乐常用的“大乐队”阵容, 以铜管乐为基础, 结合了摇摆乐的舞蹈节奏和乡村音乐的提琴音色, 既具有爵士乐的味道, 又带有乡村音乐的特色。

西部摇摆的主要代表人物有鲍勃·维尔斯和他的“德克萨斯花花公子”乐队 (Bob Wills & His Texas Playboys)、弥尔顿·布朗 (Milton Brown) 等。

鲍勃·维尔斯和他的“德克萨斯花花公子”乐队是 30—40 年代美国乡村乐坛最有影响的代表之一, 他们所创造的音乐具有强烈的舞蹈性。就像维尔斯自己说的一样: “我不演奏伴不了舞的音乐。”

鲍勃·维尔斯
Bob Wills

鲍勃·维尔斯 [范曲: CD045], 1905 年出生于德克萨斯州莱穆斯东 (Limestone) 的一个提琴世家, 从小就开始和父亲合作演奏。1929 年, 维尔斯组织了一个乐队, 开始在一些电台中演出。1933 年, 他在德克萨斯组建了“花花公子”乐队, 1934 年正式改名为“德克萨斯花花公子”乐队 (Texas Playboys)。在此后的日子里, 维尔斯一边带领乐队演出, 一边扩大乐队的阵容, 先后增加了电吉他、小提琴、钢琴和铜管乐器, 乐队的知名度日益增长。

1938年，他们在“美国录音公司”(American Recording Corporation)录制了一首单曲《圣·安东尼奥玫瑰》(San Antonio Rose)，登上流行音乐排行榜第十五名。随后他们的名声越来越大，乐队阵容也越来越大，队员增至十八人。1944年，《公告牌》(Billboard)乡村音乐排行榜成立后，“花花公子”的作品不断进入排行榜前列，到40年代末，他们已有18首作品进入排行榜前五名。“二战”后，维尔斯去了加利福尼亚，乐队继续演出和录制唱片。随着西部摇摆的日益衰落，他们的影响也随之变淡，但依然活跃在乡村音乐舞台上。1964年，维尔斯因心脏病退出了“花花公子”乐队。1968年，他被选入“乡村音乐名人堂”(Country Music Hall Of Fame)。1975年，他和几位老队员重新录制专辑，但是专辑没录完，他就因心脏病于5月13日去世。

他们的代表作品有《怎么发生的这个事件》(What's The Matter With The Mill, 1936)、《夏威夷吉他拉格》(Steel Guitar Rag, 1936)、《我们可以忘掉它》(We Might As Well Forget It, 1944)、《水上烟雾》(Smoke On The Water, 1945)、《新西班牙两步舞》(New Spanish Two Step, 1946)等。

3. 兰草音乐 (Bluegrass) [范曲: CD046]

兰草音乐是1940年代在肯塔基州山区出现的一种古老的山歌，主要来自当地古老的民间风俗“玉米脱粒晚会”上的传统音乐形式——提琴音乐和班卓音乐，同时也吸收了南部山区叙事歌曲等元素。在音乐特征上，兰草音乐的速度一般都比较快，在每分钟160~330拍左右；它的演唱经常是多声部的，在主旋律的上方或下放叠置一个或两个和声声部；它的伴奏乐器主要以提琴、班卓琴、曼陀林等民间乐器为特色，同时也经常运用吉他和低音提琴等乐器，一般情况下不使用架子鼓（至今都还保留着不用鼓的传统）。

兰草音乐在发展过程中，曾受到爵士乐的影响，经常在器乐独奏(Solo)时采用即兴演奏，以此来体现乐手的华丽技巧（独奏乐器主要以提琴和

班卓琴为主)。

50年代,兰草音乐在乡村音乐界产生了广泛影响,后来曾转入低潮,七八十年代又以“新草音乐”(Newgrass)的名义掀起一阵“兰草复兴运动”,再次兴起。如今“格莱美奖”专门为其设立了“最佳兰草音乐奖”,通过“格莱美”的传播,“兰草音乐”现已享誉世界。

兰草音乐的主要代表人物有“比尔·蒙罗和兰草男孩”乐队(Bill Monroe & Bluegrass Boys)、“莱斯特·弗拉特、厄尔·斯科拉格斯和雾山男孩”乐队(Lester Flatt、Earl Scruggs & The Foggy Mountain Boys)、奥斯本兄弟(Osborne Brothers)、“约翰逊山脉男孩”乐队(The Johnson Mountain Boys)、纳什维尔兰草乐队(The Nashville Bluegrass Band)等。

比尔·蒙罗〔范曲:CD047〕被称为“兰草音乐之父”,他所领导的“兰草男孩”乐队(Bluegrass Boys)在乡村音乐舞台上活跃了六十年之久,他的曼陀林演奏和高亢的演唱,给人留下了深刻印象。1986年,他被美国参议院授予“当今具有特殊影响的重要人物”称号。

比尔·蒙罗,1911年出生于肯塔基州的罗斯纳(Rosina),全家都精通乐器,母亲会拉风琴和小提琴,叔叔也是一名小提琴手,两个哥哥一个弹吉他,一个拉小提琴。十岁时,蒙罗开始学习曼陀林,十八岁时随两位哥哥来到印第安纳州,白天打工,晚上演出。1934年,他和哥哥查理(Charlie)组成了“蒙罗兄弟”(Monroe Brothers)开始在电台演出,并取得了一些成绩。1936年,他们和“维克托”唱片公司合作推出了一系列唱片,其中凭着一张《你拿

比尔·蒙罗
Bill Monroe, 1911-

什么交换》(What Would You Give In Exchange)一举走红。1938年,“蒙罗兄弟”解散,随后蒙罗又组建了一个“肯塔基人”乐队(Kentuckians),后来改名“兰草男孩”(Bluegrass Boys)。1939年10月,他们首次出现在纳什维尔的电台中,从此他们的名声日益增长。

1944年,吉他手莱斯特·弗拉特(Lester Flatt)加入乐队,随后班卓琴手厄尔·斯科拉格斯(Earl Scruggs)也加入了乐队,接着又加入了一位小提琴手和低音提琴手。1946年,他们和哥伦比亚(Columbia)唱片公司合作推出了《肯塔基华尔兹》(Kentucky Waltz)和《雪中的脚印》(Footprints In The Snow)两首热门金曲。到1948年,乐队的独特风格开始形成,他们突出曼陀林、班卓琴和小提琴的音色,在众多的乡村乐队中形成了鲜明的个性。后来,弗拉特和斯科拉格斯离开了“兰草男孩”,组建了自己的乐队“雾山男孩”乐队(The Foggy Mountain Boys),后来也成为兰草音乐的重要代表乐队。蒙罗替乐队调整了阵容后,转签到了“德卡”(Decca)唱片公司,并再次推出了一系列经典歌曲,如《潘叔叔》(Uncle Pen)、《怀念母亲》(Memories Of Mother)、《生牛皮》(Rawhide)、《衰弱的乡村松树》(Pine Country Break-down)等。50年代以后,蒙罗依然活跃于乡村舞台,1958年推出的专辑《膝盖深的兰草》(Knee Deep In Bluegrass)吸引了一大批年轻听众;60年代中期,他开创了一年一度的“比尔·蒙罗豆花节”(Bill Monroe Bean Blossom Festival),引来了众多歌迷的追随。

1970年,蒙罗被选入“乡村音乐名人堂”,此后他依然坚持每年有半年以上的巡回演出。1993年,蒙罗被授予“格莱美终身成就奖”(Lifetime Achievement Grammy Award)。

他的代表作品有《狗窝布鲁斯》(Dog House Blues, 1940)、《骡夫布鲁斯》(Mule Skinner Blues, 1940)、《肯塔基华尔兹》(Kentucky Waltz, 1946)、《雪中的脚印》(Footprints In The Snow, 1946)、《罪恶之途》(Wicked Path Of Sin, 1948)、

《当你孤独的时候》(When You Are Lonely, 1949)、《苏格兰》(Scotland, 1958)等。

4. 纳什维尔之声(Nashville Sound)[范曲:CD048]

“纳什维尔之声”是1950年代乡村音乐的别称,主要盛行于田纳西州的纳什维尔。从音乐风格上看,它介于乡村音乐和流行音乐之间,既具有乡村音乐的乡土特色,同时也带有流行音乐的时代气息。具体来看,“纳什维尔之声”主要以钢琴、弦乐和背景合音来作为音乐基础,它与传统的提琴、班卓琴伴奏的乡村音乐有所不同,比传统乡村音乐显得更加流行化,更具商业气息。

纳什维尔由于拥有《老式大剧院》这样广受欢迎的广播节目,吸引了成千上万的乡村音乐朝圣者。二战后,纳什维尔成了乡村音乐的集中营,不仅歌手云集,同时也引来了众多经纪人和出版商。特别是出版商,当“活页乐谱”走向衰落时,他们开始将视角转向了唱片市场,每当出版一首歌曲的乐谱后,随即将其录成单曲,进一步推广。在这个领域,阿卡夫—罗斯(Acuff-Rose)出版社取得了巨大的成功。40年代末50年代初,他们为女歌手帕蒂·佩奇(Patti Page)录制的《田纳西华尔兹》(The Tennessee Waltz)在不到半年间就售出了480万张,不但为出版社赢得了巨大利润,同时也打破了乡村音乐和流行音乐的界限,使乡村音乐正式进入流行音乐的主流行列。

在这种情况下,纳什维尔涌现出了大量的音乐工作室,成为了名副其实的“乡村音乐之都”。慢慢地纳什维尔成了一个品牌,不管是什么风格,只要是在纳什维尔录制的,都被冠上“纳什维尔之声”(Nashville Sound)的头衔。

在“纳什维尔之声”的领域中,较有影响的代表人物有罗伊·阿卡夫(Roy Acuff)、汉克·威廉姆斯(Hank Williams)、帕特茜·克莱茵(Patsy Cline)等。

罗伊·阿卡夫不仅是一位著名的乡村歌手，曾在三四十年代具有广泛的影响力，同时还是一位著名的出版人，他的阿卡夫—罗斯出版社，为纳什维尔引来了众多的顶级乡村音乐家，为“纳什维尔之声”的形成产生了重要影响，对乡村音乐的发展做出了重要贡献。

罗伊·阿卡夫
Roy Acuff, 1903-1992

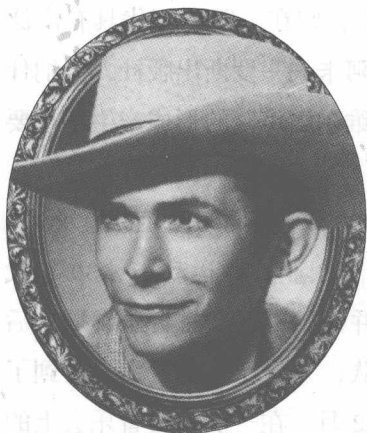
罗伊·阿卡夫，1903年出生于田纳西州。20年代后期，他曾是一位半职业棒球运动员，30年代初，他学会了小提琴并开始进入乡村音乐领域。后来，他组建了一支乐队，并出现在电台中，受到了听众的欢迎。1938年2月，在一次乡村音乐会上的演出为他赢得了全国性的影响，他出现在了好莱坞的屏幕上。“二战”期间，他在美国的影响几乎和罗斯福齐名。

他的成功给他带来了巨大的财富，于是他和一位歌曲作者弗瑞德·罗斯（Fred Rose）合作创办了阿卡夫—罗斯出版社，主要致力于乡村音乐的发行和推广，为纳什维尔成为美国的唱片业中心做出了很大的贡献。

1962年，阿卡夫被选入“乡村音乐名人堂”（是当时唯一的一位在世入选者），1992年去世。

作为一名歌手，他的代表作品有《大斑鸠》（Great Speckled Bird, 1936）、《瓦巴希·坎农布鲁斯》（Wabash Cannon Blues, 1936）、《新型的加农炮》（The Streamlined Cannon Ball, 1940）、《情绪低落》（Low And Lonely, 1942）、《浪子》（The Prodigal Son, 1944）、《风中华尔兹》（The Waltz Of Wind, 1948）、《再来一次》（Once More, 1958）等。

汉克·威廉姆斯 [范曲: CD049], 乡村音乐史上最有影响的音乐家之

汉克·威廉姆斯
Hank Williams, 1923-1953

一。他的音乐历程并不长，录制唱片仅有六年时间，但是他却对后来的乡村歌手产生了重要影响。他的音乐结合了布鲁斯、南方宗教音乐和乡村音乐，加上他那抑郁的演唱风格，具有独特的个性。

汉克·威廉姆斯，1923 年出生于阿拉巴马州的蒙特奥利夫 (Mount Olive)，母亲是教堂的风琴手。八岁时，他开始接触吉他，十几岁就在当地小有名气。小时候，他跟随一位街头黑人歌手学习吉他，因此，黑人音乐（特别是布鲁斯）对他的歌曲产生了很大的影响。

1947 年，他和他的“游荡牛仔”乐队 (The Drifting Cowboys) 和 MGM 唱片公司签约，推出首张唱片《前进到底》(Move It On Over)，登上排行榜第四名。此后，他推出了一系列的热门金曲，如《相思布鲁斯》(Lovesick Blues)、《远离孤独布鲁斯》(Long Gone Lonesome Blues)、《为什么你不爱我》(Why Don't You Love Me)、《你又赢了》(You Win Again) 等。在成功背后，酗酒成了他生活中的一个重要问题，最终在 1953 年给他带来了死亡。死后，他的音乐得到了更加广泛的流传。

威廉姆斯在音乐上的成功和他生活的不顺形成了强烈的对比，特别是 1952 年他和妻子八年的婚姻破裂，对他造成了沉重的打击。感情的创伤成了他创作的重要源泉，如《你的欺骗之心》(Your Cheatin' Heart)、《冰冷的心》(Cold, Cold Heart)、《我是如此孤独，我想哭》(I'm So Lonesome I Could Cry) 等作品就是他当时的内心写照。他的成功为乡村乐坛留下了宝贵的遗产，至今都还有很多乡村歌手在翻唱他的作品，其中像《什锦菜》(Jambalaya) 这样的歌

曲造成了世界性的影响。多年后，他的儿子小汉克·威廉姆斯（Hank Williams, Jr）也成为了乡村音乐界的著名歌星。

他的代表作品有《山冈上的公寓》（A Mansion On The Hill, 1947）、《相思布鲁斯》（Lovesick Blues, 1949）、《远离孤独布鲁斯》（Long Gone Lonesome Blues, 1950）、《为什么你不爱我》（Why Don't You Love Me, 1950）、《哀怨布鲁斯》（Moanin' The Blues, 1950）、《冰冷的心》（Cold, Cold Heart, 1951）、《嘿，真漂亮》（Hey, Good Lookin', 1951）、《你又赢了》（You Win Again, 1952）、《你的欺骗之心》（Your Cheatin' Heart, 1953）、《解去我心中的锁链》（Take These Chains From My Heart, 1953）等。

帕特茜·克莱茵
Patsy Cline, 1932-1963

帕特茜·克莱茵〔范曲：CD050〕是“纳什维尔之声”的典型代表，她的歌声充满着流行的气息，1957—1963年，她作为“纳什维尔之声”的主要歌手，在乡村乐坛产生了强烈的震撼。

帕特茜·克莱茵，1932年出生于弗吉尼亚州的温彻斯特（Winchester），十几岁辍学，开始在一些俱乐部唱歌。后来，她来到纳什维尔，但是并没有获得成功。

50年代，当著名乡村女歌手基蒂·韦尔斯（Kitty Wells）为女歌手打开了乡村音乐的大门以后，克莱茵也随即受到了唱片公司的关注，1954年她和四家唱片公司签约。前三年她只是模仿基蒂·韦尔斯的风格，不愿演唱流行化的歌曲，1957年，她录制的一首《午夜散步》（Walkin' After Midnight）在市场上引起了强烈的轰动，此后她便平步青云，一举成为继基蒂·韦尔斯之后的乡村女明星。1961年，她和“德卡”唱片公

司签约，推出了一系列热门金曲，如《我碎了》(I Fall To Pieces)、《疯狂》(Crazy)等。然而，就在克莱茵事业最辉煌的时候，一次不幸结束了她的明星历程，1963年3月5日她在一次空难中去世。死后，她那成熟的嗓音和流行化的乡村曲风受到更多人的喜爱，直到90年代依然广泛流传。

她的代表作品有《午夜散步》(Walkin' After Midnight, 1957)、《我碎了》(I Fall To Pieces, 1961)、《疯狂》(Crazy, 1961)、《孤独的七天》(Seven Lonely Days, 1961)、《她得到了你》(She's Got You, 1962)、《甜蜜的梦》[Sweet Dreams (Of You), 1963]、《褪色的爱情》(Faded Love, 1963)等。

5. 山地摇滚 (Rockabilly)

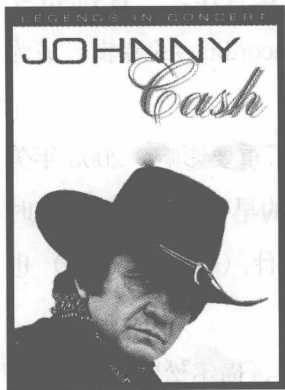
山地摇滚是乡村音乐和摇滚乐的第一次结合，盛行于1950年代。从某种程度上讲，山地摇滚改变了传统乡村音乐的面貌，使其焕然一新，更加符合当时的流行音乐环境，对乡村音乐的发展产生了重要影响。

50年代初，乡村音乐和节奏布鲁斯的结合，对摇滚乐的诞生产生了重要影响，然而到了50年代中期，摇滚乐的出现又反过来对乡村音乐造成了巨大冲击。

50年代中后期，摇滚乐开始风靡全美，一些年轻的乡村艺人开始广泛接触摇滚乐，他们以传统山地音乐为基础，抛弃了提琴和班卓琴，开始采用节奏布鲁斯的乐队配置，吸收了电吉他、萨克斯等乐器，并且加强鼓和贝司的力度。这种风格听起来既像摇滚乐，又不失乡村音乐的味道，在50年代深受乡村听众和摇滚乐迷的喜爱。

在山地摇滚领域中，大部分歌手都具有深厚的乡村音乐根基，其中有些偏向乡村音乐，有些偏向摇滚乐，其中约翰尼·卡什 (Johnny Cash)、卡尔·帕金斯 (Carl Perkins) 对山地摇滚做出了重要贡献。其实在50年代，除了卡什和帕金斯之外，很多摇滚明星也对山地音乐和摇滚乐的嫁接做出了重要

贡献。如“猫王”埃尔维斯·普莱斯利 (Elvis Presley) 在成为“摇滚乐之王”之前,在南方乡村乐坛已小有名气,如《从贫民到国王》(From A Jack To A King)、《吉他手》(Guitar Man)、《肯塔基的蓝月亮》(Blue Moon Of Kentucky) 等作品均带有山地摇滚的色彩;第一位摇滚乐偶像比尔·哈利 (Bill Haley) 早期的很多作品也均带有山地摇滚的味道;摇滚明星杰瑞·李·刘易斯 (Jerry Lee Lewis) 更是以乡村歌手和摇滚歌手的双重身份面对媒体和听众,如《气喘吁吁》(Breathless)、《大火球》(Great Balls Of Fire) 等作品均体现出了山地摇滚的特点。

约翰尼·卡什
Johnny Cash, 1932—

约翰尼·卡什 [范曲:CD051] 是乡村音乐史上的一位传奇人物,他那强劲的乡村音乐风格对乡村音乐进行了新的诠释。从 1955 年首次录音开始,他共录制了 500 多张专辑,其中 140 多首作品成为乡村音乐排行榜上的热门歌曲,近 50 首歌曲进入《公告牌》(Top100) 流行歌曲排行榜。受到他的影响,乡村音乐一改轻柔面貌,开始和摇滚乐发生密切关系,他也因此跨越了乡村、摇滚和流行歌曲的三大领域,成为一位跨领域的流行音乐巨星。同时,他也是唯一的一位既进入“乡村音乐名人堂”又进入“摇滚乐名人堂”的流行音乐家。

约翰尼·卡什,1932 年出生于阿肯色州的金斯南德 (Kingsland),从小在密西西比河流域的农村长大,崇拜欧内斯特·塔布 (Ernest Tubb)、汉克·威廉姆斯 (Hank Williams)、罗伊·阿卡夫 (Roy Acuff) 等乡村歌手。1955 年,他来到“阳光”(Sun) 唱片公司试唱,制作人萨姆·菲利普斯 (Sam Phillips) 让他唱了一首《嘿,看门的》(Hey Porter),对他的声音和感觉非常赏识,并与其签约。

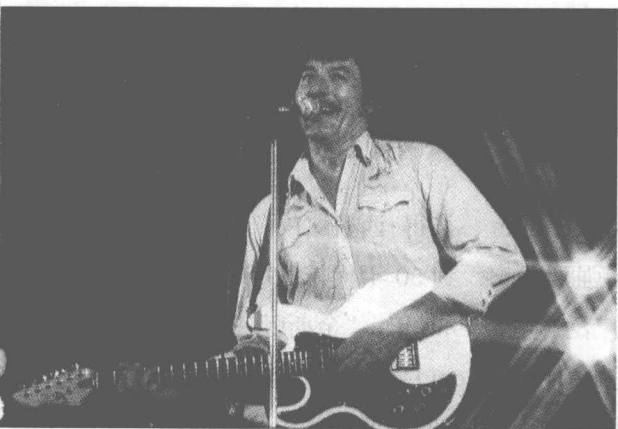
此后，他录制了自己的第一首上榜歌曲《哭喊》(Cry! Cry! Cry!)。1955—1958年，卡什录制了一系列热门金曲，如《福尔松监狱布鲁斯》(Folsom Prison Blues)、《我行走的路线》(I Walk The Line)、《少女皇后之歌》(Ballad Of A Teenage Queen)等。这些歌曲剔去了传统乡村音乐的小提琴和背景合音，和当时盛行的“纳什维尔之声”形成了明显对比。

1958年，卡什转签哥伦比亚(Columbia)唱片公司，一直与其合作到1990年，三十二年间，他的歌曲遍及各大排行榜。60年代后期，他和鲍勃·迪伦(Bob Dylan)合作的《来自北方乡村的女孩》(Girl From The North Country)引起了更多人的关注。此后，他开始和众多音乐家合作，一直到90年代。1994年，他录制了一张《美国唱片》(American Recording)的专辑，成为他后十年来最畅销的专辑。

作为一名乡村歌手，卡什对乡村音乐的发展产生了重要影响。2005年美国电影《成长路程》(Walk The Line)就讲述了卡什的早年生活，以及该时期乡村音乐的发展情况。80年代，他的女儿罗赞·卡什(Rosanne Cash)也成为了一名著名乡村音乐明星。

他的代表作品有《哭喊》(Cry! Cry! Cry!, 1955)、《福尔松监狱布鲁斯》(Folsom Prison Blues, 1956)、《我的成长路程》(I Walk The Line, 1956)、《少女皇后之歌》(Ballad Of A Teenage Queen, 1958)、《猜测的事情发生在那条路上了》(Guess Things Happen That Way, 1958)、《一个女人的爱情道路》(The Ways Of A Woman In Love, 1958)、《圆火花》(Ring Of Fire, 1963)、《一个名叫休的男孩》(A Boy Named Sue, 1969)、《车匪路霸》(Highwayman, 1985)等。

卡尔·帕金斯[范曲:CD052]，确切地讲他是一位摇滚歌手，但是他在一定时期内录制的乡村歌曲，填补了摇滚乐和乡村音乐之间的鸿沟，把乡村

卡尔·帕金斯
Carl Perkins, 1932-

音乐带给了更多的听众。

卡尔·帕金斯，1932年出生于田纳西州的湖城（Lake City），他从小家境贫寒，在农场中长大，整个农场除了他们一家都是黑人，因此他从小深受黑人音乐的影响，同时也广泛地接触乡村音乐。

1954年，当他听到“猫王”（埃尔维斯·普莱斯利）的上榜歌曲

《妈妈，没什么》（That's All Right Mama）之后，他找到了“太阳”（Sun）唱片公司的制作人萨姆·菲利普斯（Sam Phillips），菲利普斯看中了他，并与他签约。但是菲利普斯并没有让他演唱摇滚乐，而是坚持让他录制乡村歌曲，结果取得了很大的成功。1955年，当“猫王”离开“太阳”公司之后，菲利普斯决定将帕金斯打造成“埃尔维斯第二”。1956年3月，他推出了《蓝色羊皮鞋》（Blue Suede Shoes），一举走红，并跨领域地登上乡村音乐排行榜第一名，节奏布鲁斯排行榜第二名，流行歌曲排行榜第二名；同时，该曲也成为了受乡村音乐影响的早期摇滚乐代表作品之一。1956年之后，他推出了一系列热门金曲，如《殴打布鲁斯》（Boppin' The Blues）、《油炸铁锅》（Dixie Fried）等。后来，他又转签到了哥伦比亚（Columbia）唱片公司。从1958年开始，他录制的歌曲中更加明显地体现出了乡村音乐的影响。

他的代表作品有《蓝色羊皮鞋》（Blue Suede Shoes, 1956）、《殴打布鲁斯》（Boppin' The Blues, 1956）、《油炸铁锅》（Dixie Fried, 1956）、《你的真爱》（Your True Love, 1957）、《乡村男孩之梦》（Country Boy's Dream, 1966）、《不得安宁》（Restless, 1969）、《顶级棉花》（Cotton Top, 1971）等。

6. 乡村民谣 (Country Folk)

乡村民谣是 1960 年代乡村音乐和城市民歌的结合，主要是乡村歌手演唱民间叙事曲，或民谣歌手演唱山地音乐，是一种极具美国民间色彩的流行音乐风格。

1940 年代，以伍迪·格思里 (Woody Guthrie)、彼得·西格 (Pete Seeger) 为代表的“民歌运动”在社会上引起了强烈反响，到 50 年代末 60 年代初，“民歌运动”进入高潮，在全美造成了广泛影响。1958 年，“金斯顿三重唱” (Kingston Trio) 根据民间歌曲改编的《汤姆·杜利》 (Tom Dooley) 登上了流行歌曲排行榜榜首，从此吸引了大量流行歌手开始演唱民间歌曲，使民间歌曲在城市中造成了广泛流传，因此有人将其称为“城市民歌”。

在这种情况下，很多民歌手开始演唱起了早期的山地音乐，乡村歌手也开始广泛接触根据民歌风格改编的一些民谣作品，从而使乡村音乐和民谣得到了良好结合。实际上，这些所谓的乡村民谣的根源都来自民间的叙事歌曲，只是在此基础上蒙上了一层流行的面纱。

在乡村民谣领域，最有影响的代表人物是博比·贝尔 (Bobby Bare)。

博比·贝尔
Bobby Bare, 1935-

博比·贝尔 [范曲: CD053]，1935 年出生于俄亥俄州的艾伦顿镇 (Iron-ton)，五岁丧母，从小家境贫寒。1958 年，当他应征入伍前夕，在加利福尼亚录制了一首名为《地道的美国男孩》 (The All American Boy) 的歌曲，卖了 50 美金，然后就去参军了。没想到，几个月后在部队的广播中听到了这首歌，但主持人将演唱者的名字错说成了比尔·帕森斯，后来这首歌登上了排行榜第二名，唱片

售出 100 万张，但是贝尔却没有得到任何收入，却阴差阳错地开始了他的音乐生涯。退伍后，贝尔得到了著名乡村音乐制作人切特·阿特金斯（Chet Atkins）的赏识，录制了一系列上榜金曲，如《我的羞耻》（Shame On Me）、《底特律城》（Detroit City）、《离家 500 里》（500 Miles Away From Home）等，其中《底特律城》荣获 1963 年格莱美奖。

作为一名乡村歌手，他录制了很多民谣作品，其中《离家 500 里》就是他根据民谣演唱组“彼得、保罗和玛丽”（Peter、Paul & Mary）的民谣版本改编而成的。

他的代表作品有《底特律城》（Detroit City, 1962）、《离家 500 里》（500 Miles Away From Home, 1963）、《四次大风》（Four Strong Winds, 1964）等。

1960 年代，在“乡村民谣”发展的同时，乡村音乐进入了它的辉煌时期，它的发展基地也日益扩大，从田纳西州的纳什维尔逐步扩散到了德克萨斯州的奥斯汀（Austin）和加利福尼亚州的贝克斯菲尔德（Bakersfield）等地。随着乡村音乐的普及，60 年代出现了一大批著名的乡村歌手，在他们的努力下，乡村音乐进入了一个繁荣时期。下面着重介绍两位 60 年代最有影响的乡村歌手乔治·琼斯（George Jones）和罗杰·米勒（Roger Miller）。

乔治·琼斯
George Jones, 1931-

乔治·琼斯 [范曲:CD054]，1931 年出生于德克萨斯州的萨拉托加（Saratoga），从小喜欢罗伊·阿卡夫、比尔·蒙罗、汉克·威廉姆斯等人的歌曲。后来他得到了一把吉他，开始学会自弹自唱。十六岁那年，琼斯找到了一份工作，在一个地方电台演唱歌曲，直到 1951 年。1953 年，他在家乡的一家小唱

片公司录制了几首单曲，但反响平平。1955年，“恒星日”(Starday)唱片公司发行了他的一首歌曲《怎么了，宝贝》(Why Baby Why)，取得了一些成绩，此后又录制了一些上榜作品。1959年，琼斯转签到了“墨丘利”(Mercury)唱片公司，并推出了他的第一首榜首金曲《白色闪电》(White Lightning)，此后一系列热门金曲进入排行榜，如《童年》(Tender Years)、《她认为我依然忧虑》(She Thinks I Still Care)等。1969年，他和著名乡村女歌手塔米·怀奈特(Tammy Wynette)结婚，并录制了一系列的二重唱歌曲，其中有13首进入排行榜Top40，其中包括像《我们要继续下去》(We've Gonna Hold On, 1973)这样的榜首歌曲。后来因为他酗酒、吸毒，导致婚姻破裂，1975年离婚。琼斯在经历了80年代一段时间的低潮后，一直到90年代依然活跃于乡村歌坛。

作为一名传统风格的乡村歌手，乔治·琼斯所取得的成绩使其受到了同行的尊敬，自从50年代开始，在四十多年的音乐生涯中他为乡村音乐的发展做出了重要贡献。

他的代表作品有《怎么了，宝贝》(Why Baby Why, 1955)、《白色闪电》(White Lightning, 1959)、《幼年时代》(Tender Years, 1961)、《她认为我依然忧虑》(She Thinks I Still Care, 1962)、《跟我一起闯世界》(Walk Through This World With Me, 1967)、《大陆旅行》(The Grand Tour, 1974)、《昨天的酒》(Yesterday's Wine, 1982)等。

罗杰·米勒 [范曲:CD055]，1936年出生于德克萨斯州的福特沃思(Fort Worth)，在奥克拉俄马的一个小镇长大。年轻时，他曾在韩国服了三年兵役，退伍后他作为一名创作者来到了纳什维尔，刚开始并未获得成功。到了50年代中期，他大约创作了150首歌曲，其中有些作品被乔

罗杰·米勒
Roger Miller, 1936-1992

治·琼斯 (George Jones)、欧内斯特·塔布 (Ernest Tubb) 这样的名歌手录成了唱片。1958 年, 当他的歌曲《布鲁斯邀请》(Invitation To The Blues) 被另一名乡村歌手雷·普莱斯 (Ray Price) 唱红之后, 他终于获得了成功。1960 年, 他和 RCA 唱片公司签约, 录制了一系列优秀作品, 如《你不需要我的爱》(You Don't Want My Love)、《当两个世界碰撞的时候》(When Two Worlds Collide) 等, 这些作品虽然没有引起广泛的影响, 但却使他受到了很多人的尊重。1964 年之后, 他的歌曲开始频频登上排行榜, 如《咒骂我》(Dong Me)、《一饮而尽》(Chug-a-lug)、《国王的道路》(King Of The Road) 等。60 年代末, 米勒的事业开始出现衰退, 直到 80 年代中期, 他又卷土重来, 1985 年他为百老汇音乐剧《大河》(Big River) 作曲, 并使《大河》获得七项“托尼奖” (Tony), 其中包括最佳音乐奖。《大河》成了米勒一生中最后的杰作, 他于 1992 年 10 月 25 日逝世。

米勒的风格主要是纯正的乡村音乐, 但是他的很多歌曲却超越了乡村音乐的范畴, 成为了流行音乐的主流。他那轻快、明朗的曲风, 配上富有幽默感的表演, 给人留下了深刻印象。

他的代表作品有《当两个世界碰撞的时候》(When Two Worlds Collide, 1961)、《咒骂我》(Dong Me, 1964)、《一饮而尽》(Chug-a-lug, 1964)、《国王的道路》(King Of The Road, 1965)、《9 号发动机》(Engine Engine #9)、《丈夫们和妇人们》(Husbands And Wives, 1966)、《阳光下散步》(Walkin' In The Sunshine, 1967) 等。

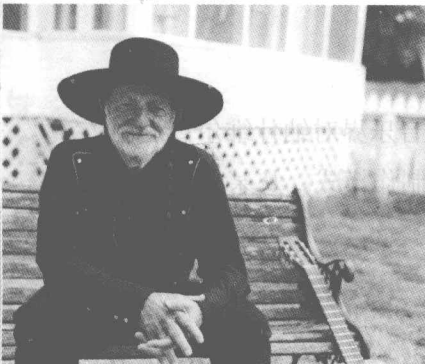
7. 乡村音乐的“叛逆运动”

乡村音乐的“叛逆运动”是指 1970 年代乡村音乐界对纳什维尔传统制作模式的反叛, 这场运动打破了传统的乡村音乐制作模式, 从某种程度上讲, 对乡村音乐的发展产生了一定的推动作用。

60年代，乡村音乐的普及使纳什维尔的中心地位遭到了挑战，其他城市也慢慢地开始发展起了乡村音乐，其中最能和纳什维尔相抗衡的城市是德克萨斯州的奥斯汀（Austin）。

70年代初，很多乡村艺人对纳什维尔的传统制作模式产生了不满。原来由制作人挑选歌曲以及安排曲目的制作方式，遭到了很多人的强烈反对，特别是对于一些较有个性的歌手和创作歌手而言，他们的主观思想受到了很大的压制，所以他们要求自己选歌，自己制作，以此来维护自己在音乐上的主动权。于是，很多人离开了纳什维尔来到奥斯汀，从而引发了一场乡村音乐的“叛逆运动”。在这场运动中，威利·纳尔逊（Willie Nelson）和韦伦·詹宁斯（Waylon Jennings）发挥了重要的作用。

1972年，韦伦·詹宁斯录制了一首名为《女人喜欢叛逆者》（Ladies Love Outlaws）的歌曲，树立了“叛逆者”的形象。同年，威利·纳尔逊不满于纳什维尔的制作模式，离开了纳什维尔，来到了奥斯汀，并在那里成功举办了首场个人音乐会，体现出了他对纳什维尔传统风格的强烈反叛。1975年，詹宁斯和纳尔逊走到了一起，他们合作出版了一张名为《招聘：叛逆者》（Wanted: The Outlaws）的专辑，从而使这场“叛逆运动”得到了正式命名。从那年起，纳尔逊每逢7月4日（美国独立日）都要在奥斯汀举行一场盛大的露天音乐会，并且还邀请活跃于德克萨斯州的其他歌星加盟，以一种标新立异的方式向世人表示与纳什维尔的对抗。

威利·纳尔逊 [范曲:CD056]，1933年出生于德克萨斯州的福特沃思（Fort Worth），在该州的阿伯特（Abbott）长大，从小由祖父母领养。六岁时，祖父母给他买了一把吉他，他十岁就开始参加乐队。50年代前期，他在一些酒吧里演

威利·纳尔逊
Willie Nelson, 1933—

唱，也当过一阵子电台音乐节目主持人。50年代后期，他的创作技巧日益成熟，他开始卖歌，用所得的版税买了一辆旧汽车来到了纳什维尔。在纳什维尔，他开始以创作人的身份日渐走红，由他创作的歌曲相继登上排行榜前列，如1961年由法伦·杨(Faron Young)演唱的《你好，沃尔斯》(Hello Walls)登上排行榜第一名；1962年由帕特茜·克莱茵(Patsy Cline)演唱的《疯狂》(Crazy)登上排行榜第二名。1962年，他和“自由”(Liberty)唱片公司签约，其中《自愿》(Willingly)和《触碰我》(Touch Me)很快登上了排行榜前十名。此后，他的歌曲一直没有进入排行榜前十名，直到1975年，推出专辑《红头标题陌生人》(Red Headed Stranger)，其中的单曲《蓝眼睛在雨中哭泣》(Blue Eyes Crying In The Rain)再次荣登榜首。1976年，他和韦伦·詹宁斯(Waylon Jennings)合作推出了专辑《招聘：叛逆者》(Wanted: The Outlaws)，取得了巨大成功，唱片售出100万张。70年代后期到80年代，他继续推出了一系列成功的专辑，如《我印象中的乔治亚》(Georgia On My Mind)、《永远在我的印象中》(Always On My Mind)等。此后，他一直活跃于乡村音乐舞台。

他的代表作品有《你好，沃尔斯》(Hello Walls)、《疯狂》(Crazy)、《一天的某时》(On Day At A Time)、《夜生活》(Night Life)、《我拥有特权》(My Own Peculiar Way)、《蓝眼睛在雨中哭泣》(Blue Eyes Crying In The Rain)、《再次上路》(On The Road Again)等。

韦伦·詹宁斯，在1970年代成功地改变了乡村音乐的制作模式，开创了一种“纳什维尔之声”之外的乡村音乐风格。

韦伦·詹宁斯，1937年出生于德克萨斯州的利尔特菲尔德(Little Field)，从小受到乡村音乐的熏陶，十几岁就开始演奏乡村音乐和摇滚乐。

韦伦·詹宁斯
Waylon Jennings, 1937—

50年代后期，他曾和巴迪·霍利（Boddy Holly）的“蟋蟀”乐队（Crickets）合作，于1958年录制唱片，并在1959年参加了巴迪·霍利的最后一场演出，在巴迪·霍利的“坠机事件”中他幸运地躲过了灾难。他回忆道：“最后一次演出是在1959年初，当时乐队成员有霍利、范伦斯和‘大柱子’，这次演出的目的地是爱阿华州的青湖城（Clear Lake），由于天气寒冷，巴士都被冻住了，于是霍利决定改乘直升机，我把座位让给了‘大柱子’，自己开车前往，‘大柱子’和霍利他们都在坠机中死了。”后来，1988年詹宁斯在一次电台中表示他对这次事件的愧疚，他说：“这件事情我有责任，我把座位让给‘大柱子’时，霍利走过来问我：‘今晚你不坐飞机了？’我说：‘大柱子想坐，那我就不坐了，让给他吧。’霍利答道：‘我希望你这辆老爷车被冻住。’我回了一嘴：‘我盼着你们的飞机掉下来。’结果飞机真的出事了，我当时才二十岁，整整两年我的情绪都没有调整过来，我觉得整件事情是我造成的。”

逃过了死亡，詹宁斯开始在事业上取得了成功。60年代初，他和A&M唱片公司签约，后来又碰到了著名乡村音乐制作人切特·阿特金斯（Chet Atkins），和纳什维尔的RCA唱片公司签约。1956年，他的歌曲《挡住世界》〔Stop The World (And Let Me Off)〕开始登上了排行榜。但是，他并不满足于现状，他对纳什维尔的种种模式感到了厌烦，他不满足于所有的歌曲都采用同样的乐队来伴奏，以此保证所谓的“纳什维尔之声”风格。于是，他和唱片公司进行了激烈的斗争。经过努力，公司终于妥协，他也因此获得了纳什维尔传统制作模式的“叛逆者”称号。1976年，他和威利·纳尔逊（Willie Nelson）合作录制的《招聘：叛逆者》（Wanted: The Outlaws）获得了巨大的成功，唱片售出100万张，其中歌曲《拉肯巴奇，德克萨斯》〔Luckenbach, Texas (Back To The Basics Of Love)〕登上乡村音乐排行榜榜首，同时登上流行音乐排行榜第25名。

他的代表作品有《这一次》（This Time, 1974）、《我是一个流浪汉》（I'm A

Ramblin' Man, 1974)、《好心女人》(Good Hearted Woman, 1975 年与威利·纳尔逊合作)、《拉肯巴奇, 德克萨斯》[Luckenbach, Texas (Back To The Basics Of Love), 1977]、《妈妈们, 不要让你们的孩子长大了当牛仔》(Mammas Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys, 1978 年与威利·纳尔逊合作)、《阿曼达》(Amanda, 1979)等。

8. 乡村摇滚 (Country Rock)^①

乡村摇滚是乡村音乐和摇滚乐的第二次结合, 盛行于 1970 年代, 它是南方一些具有乡村音乐背景的年轻人受到摇滚乐的影响后, 所创造的一种融合化乡村音乐。

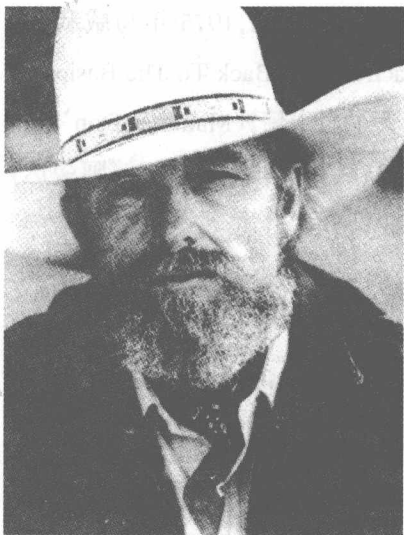
六七十年代的年轻人是随着摇滚乐的兴起而成长起来的一代, 不管他们的文化背景是什么, 在摇滚乐铺天盖地的五六十年代, 或多或少都会受到摇滚乐的影响。特别是对于南方很多具有乡村音乐背景的年轻人而言, 乡村音乐和摇滚乐都在他们的脑海中留下了深刻的印象, 因此在 70 年代, 南方兴起了一种“南方摇滚乐”(Southern Rock)。“南方摇滚乐”主要是指由南方艺人表演的摇滚乐, 其中融入了大量的乡村音乐和布鲁斯的成分, 具有强烈的南方个性。实际上, “南方摇滚乐”只是乡村摇滚在南方的另一种称呼, 只是这种称呼更加突显出了它的“南方属性”。

在南方, 较有代表性的乡村摇滚歌手有小汉克·威廉姆斯 (Hank Williams, Jr)、查理·丹尼尔斯 (Charlie Daniels) 等。

查理·丹尼尔斯[范曲: CD057]自 1970 年代初期开始就一直以标准的南方摇滚乐风格而闻名, 是南方乡村摇滚的重要代表人物之一。

查理·丹尼尔斯, 1936 年出生于北卡罗莱纳州的威尔明顿 (Wilmington), 从小喜欢音乐, 并受到乡村音乐的熏陶, 十五岁开始加入乐队。50 年

^①此处介绍的“乡村摇滚”主要是倾向于乡村音乐的“乡村摇滚”, 偏向摇滚乐的“乡村摇滚”详见“摇滚乐”部分。

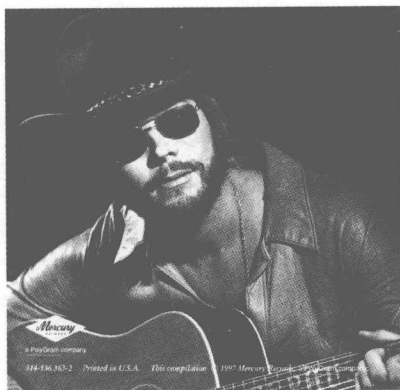

查理·丹尼尔斯
Charlie Daniels, 1936-

代中期，他白天在工厂干活，周末参加乐队演出。1959年，他加入了一支叫做“美洲豹”（Jaguars）的电声乐队，什么风格都演奏，直到1967年。1964年，他把方向转向乡村音乐和摇滚乐，并开始创作歌曲。结果一首与人合作的歌曲《它伤害了我》（It Hurts Me）被“猫王”采用。1967年，他来到了纳什维尔，作为吉他和小提琴手为很多明星伴奏，如鲍勃·迪伦（Bob Dylan）、林格·斯塔爾（Ringo Starr）等。1970年，他在“国会”

（Capitol）唱片公司录制了自己的第一张个人专辑，这为南方摇滚乐带来了一次高潮。1972年，他又转到“卡玛·苏特拉”（Kama Sutra）唱片公司，录制了第二张专辑《甜蜜摇滚》（Honey In The Rock），其中单曲《不稳定的骑手》（Uneasy Rider）成为一首热门金曲。此后，他又转到了“史诗”（Epic）唱片公司，一直呆了十五年。1979年，他的《魔鬼去了乔治亚》（The Devil Went Down To Georgia）横跨乡村音乐和流行歌曲两大排行榜，并获得“乡村音乐协会”的年度大奖和格莱美最佳乡村歌手奖。90年代，丹尼尔斯一直活跃于歌坛，继续录制乡村音乐和宗教歌曲。

他的代表作品有《魔鬼去了乔治亚》（The Devil Went Down To Georgia, 1979）、《在美国》（In America, 1980）、《喝一杯，我的宝贝再见》（Drinkin' My Baby Goodbye, 1986）、《布吉-乌吉小提琴乡村布鲁斯》（Boogie Woogie Fiddle Country Blues, 1988）等。

小汉克·威廉姆斯
Hank Williams, Jr

小汉克·威廉姆斯〔范曲：CD058〕，1949年出生于路易斯安那州的什里夫波特（Shreveport），是汉克·威廉姆斯的儿子。三岁时，他的父亲就去世了，从小他就模仿父亲的演唱，十几岁就成了明星。1964年，他录制了自己的首张唱片，一经推出就登上排行榜前五名，其中演唱的很多都是父亲的作品，如《远离孤独布鲁斯》（Long Gone Lonesome Blues）等。到了十六岁时，他不愿再模仿父亲的风格，推出了一首自己创作的作品《站在影子里》（Standing In The Shadows），表明了自己要摆脱父亲的想法。后来，他又演唱了一段时间的摇滚乐。十八岁时，他酗酒、吸毒，给生活带来了很多麻烦，直到70年代后期，才重新树立自己的形象。1976年，他的专辑《小汉克·威廉姆斯和朋友们》（Hank Williams Jr. And Friends）结合了乡村音乐和摇滚乐的成分，并且也塑造了自己创作歌手的身份。1979年，又一张专辑《家庭惯例》（Family Tradition）为他赢得了很大的成功，风格上和以往的歌曲出现了很大的区别。此后，他开始形成了个性化的乡村摇滚风格，1979—1990年，共有29首作品进入排行榜前十名。1987年、1988年他两次获得“乡村音乐协会”（Country Music Association）的“年度最佳艺人奖”（Entertainer Of The Year）。

他的代表作品有《所有为了阳光的爱》（All For The Love Of Sunshine, 1970）、《11朵玫瑰》（Eleven Roses, 1972）、《所有的哥们，安静下来》〔All My Rowdy Friends (Have Settled Down), 1981〕、《弘基—唐基》（Honky Tonkin', 1985）、《生于布吉》（Born To Boogie, 1987）等。

9. 流行乡村音乐 (Country-Pop)

1970年代, 乡村音乐的跨领域现象使它吸引了更多的听众, 特别是当乡村音乐全面融入商业化之后, 它的声音开始传到了全世界, 以至很多乡村歌曲和流行歌曲近似到了难以区分的地步, 因此很多乡村歌手的音乐中体现出了浓郁的流行气息, 如约翰·丹佛 (John Denver)、肯尼·罗杰斯 (Kenny Rogers)、多莉·帕顿 (Dolly Parton) 等人的音乐风格就具有典型的流行化乡村音乐特征。

约翰·丹佛
John Denver, 1943-1997

约翰·丹佛[范曲:CD059]是一位横跨乡村音乐和流行音乐的超级明星, 他非常熟悉农村生活, 热爱大自然, 他创作的歌曲大都是赞美大自然和歌颂人类友爱的作品, 因其曲调简朴、优美, 内容清新向上, 歌词富有诗意和哲理, 在佛罗里达一带享有“桂冠诗人”的美称。同时, 他的吉他弹唱也在流行乐坛享有盛名。

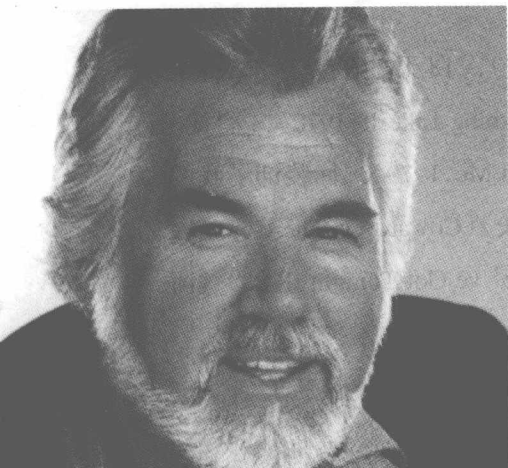
约翰·丹佛, 1943年出生于新墨西哥州的罗斯威尔(Roswell), 父亲是一名空军飞行员。他八岁开始学习吉他。年轻时他学的是建筑设计专业。1969年, 他与RCA唱片公司签约, 推出专辑《押韵和理由》(Rhymes And Reasons), 此后又推出了两张专辑, 但是反响一般。

1971年, 专辑《诗, 祈祷和允诺》(Poems, Prayers And Promises)开始使他一举走红, 其中单曲《乡村之路, 带我回家》(Take Me Home, Country Road)成为一首热门金曲, 唱片售出上百万张。1972年, 他的另一张专辑《高高的洛基

山》(Rocky Mountain High)再次赢得巨大成功。此时，丹佛已成为流行歌坛的巨星，但是在乡村音乐领域并未引起太大反响。直到1974年，他的专辑《重返家园》(Back Home Again)出现了巨大突破，《安妮之歌》(Annie's Song)登上流行歌曲排行榜第一名，主打歌《重返家园》登上乡村音乐排行榜首位。此后，他又推出了一系列热门金曲，如《感谢上帝，我是一个乡村男孩》(Thank God I'm A Country Boy)、《我很抱歉》(I'm Sorry)、《卡里普索》(Calypso)等。1975年，他获得了“乡村音乐协会”年度最佳歌手奖。80年代，他在乡村音乐领域取得的成绩早已超过流行音乐。

从1974年开始，丹佛开始主持电视节目，并于1977年成功闯入电影界。在演艺界，丹佛还经常参加一些公益事业，如1994年他专门举办了一场“保护野生动物”演唱会(The Wildlife Concert)。1997年10月12日晚，他驾驶的私人直升机撞在了加利福尼亚海滨的峭壁上，机毁人亡。

他的代表作品有《乡村之路，带我回家》(Take Me Home, Country Road, 1971)、《高高的洛基山》(Rocky Mountain High, 1972)、《安妮之歌》(Annie's Song, 1974)、《重返家园》(Back Home Again, 1974)、《阳光洒在我肩上》(Sunshine On My Shoulder, 1974)、《感谢上帝，我是一个乡村男孩》(Thank God I'm A Country Boy, 1975)、《我很抱歉》(I'm Sorry, 1975)、《卡里普索》(Calypso, 1975)、《飞向远方》(Fly Away)等。

肯尼·罗杰斯[范曲:CD060]是1970年代后期和1980年代最成功的乡村歌手之一，榜首歌曲达到20首；同时他在流行音乐领域也是一位广受欢迎的歌星，如《女士》(Lady)、《我将收获今晚》(We've Got Tonight)、《河中的小岛》(Island In The Stream)等歌曲均在流行歌曲排行榜上获得过很好的成绩。很多人将他称为

肯尼·罗杰斯
Kenny Rogers, 1938-

“乡村音乐的改良者”，他将大量的流行音乐元素融入乡村音乐中，使两者得到了良好的结合；同时，他那沙哑的男低音也给人们留下了深刻印象。

肯尼·罗杰斯，出生于1938年，在德克萨斯州的休斯顿（Houston）长大，从小喜欢爵士乐，大学时还在爵士乐队中担任过乐手。1967年，他组建了一个叫做“第一版”（First Edition）的乐队，并与“瑞普利斯”（Reprise）唱片公司签约。1968年，他们的歌曲《顺便路过，看看我的处境》〔Just Dropped In (To See What Condition My Condition Was In)〕第一次登上流行歌曲排行榜，获第五名。此后，他们很多作品分别进入流行歌曲排行榜和乡村音乐排行榜。1975年，罗杰斯开始个人发展，转签到了“艺术家联盟”（United Artists）唱片公司，推出了一系列热门金曲，其中包括《爱情架空了我》（Love Lifted Me）、《露西尔》（Lucille）等歌曲。1977年，罗杰斯通过《露西尔》获得了“格莱美奖”和“乡村音乐协会奖”。1978年，他再次凭借《赌徒》（The Gambler），获得两项格莱美奖、三项乡村音乐协会奖和两项由“乡村音乐学院”颁发的奖项。

1983年，他转签RCA唱片公司后，推出的《河中的小岛》（Island In The Stream）再次荣登流行音乐排行榜和乡村音乐排行榜的冠军。1985年，他在流行音乐方面的影响相对减弱，而在乡村音乐领域依然鼎盛。80年代末到90年代初，罗杰斯开始减少了录音，主要忙于慈善事业、音乐会、电视节目、电影、摄影以及他的快餐连锁店等事务。

他的代表作品有《露西尔》（Lucille, 1977）、《白天的朋友》（Daytime Friends, 1977）、《了不起的爱情》（Love Or Something Like It, 1978）、《赌徒》（The Gambler, 1978）、《她信服我》（She Believes In Me, 1979）、《你装饰了我的生活》（You Decorated My Life, 1979）、《乡村懦夫》（Coward Of The Country, 1979）、《女士》（Lady, 1980）、《我将收获今晚》（We' ve Got Tonight, 1983）、《河中的小岛》（Island In The Stream, 1983）等。

多莉·帕顿
Dolly Parton, 1946—

多莉·帕顿〔范曲:CD061〕不仅是一位优秀的乡村歌手、流行歌手,同时还是一位出色的女词曲作家,享誉世界的歌曲《我将永远爱你》(I Will Always Love You)的词曲就出自她的手笔。

多莉·帕顿, 1946 年出生于田纳西州的塞维尔郡 (Sevier Country), 家中有十二个孩子, 家境贫寒。从小帕顿就显示出了演唱和创作的天赋, 十岁就开始在电台和电视台唱歌挣钱, 小时候就开始写一些短歌, 并时常自己演唱。十五岁时她来到纳什维尔, 在艰苦的条件下寻找自己的梦想。后来, 她得到了唱片公司的赏识, 1967 年由“石碑”(Monument)唱片公司推出的两首歌曲《哑巴的金发女郎》(Dumb Blonde)和《腥臭的某些事情》(Something Fishy)进入了排行榜前四十, 开始取得一些成绩。1968 年, 她转签到了 RCA 唱片公司, 推出了很多经典歌曲, 其中 1970 年推出的《约书亚》(Joshua)荣登榜首。1967—1980 年, 她和另一位歌手鲍特·瓦格纳 (Porter Wagoner) 合作推出了一系列二重唱歌曲, 其中 20 首进入排行榜前四十。1974 年, 她和鲍特结束了合作, 为了感激他, 帕顿创作了《我将永远爱你》这首歌曲, 并于同年登上排行榜首位。80 年代, 她还和其他很多歌手合作过, 其中和肯尼·罗杰斯 (Kenny Rogers) 合作的《河中的小岛》(Island In The Stream) 同时荣获乡村音乐排行榜和流行歌曲排行榜第一名。此后, 她的很多歌曲都横跨了流行歌曲和乡村音乐两个排行榜, 如《你再次来到这里》(Here You Come Again)、《9 比 5》(9 to 5) 等。

她的代表作品有《约书亚》(Joshua, 1970)、《朱兰妮》(Jolene, 1973)、《我将永远爱你》(I Will Always Love You, 1974)、《你再次来到这里》(Here You Come Again, 1977)、《都错了, 但是没关系》(It's All Wrong But It's All Right, 1978)、《9比5》(9 to 5, 1980)、《河中的小岛》(Island In The Stream, 1983 与肯尼·罗杰斯合作)、《野花》(Wildflowers, 1988)、《月中漫舞》(Slow Dancing With The Moon, 1993)等。

10. 新传统主义 (New Traditionalism)

“新传统主义”是指1980年代兴起的一种乡村音乐潮流,它主要以“复兴传统乡村音乐”为口号,在音乐元素上追求原始的民间性和乡土性,但是为了融入商业市场,在音乐制作上采用现代流行音乐的制作模式,现代乐器演奏,既具有乡土气息,又带有流行色彩。

在“新传统主义”潮流的形成过程中,乡村歌手乔治·斯雀特 (George Strait) 和里基·斯卡格斯 (Rick Skaggs) 在其中发挥了重要作用。此外,像兰迪·特拉维斯 (Randy Travis)、瑞芭·麦克英特尔 (Reba McEntire)、瑞基·范·谢尔顿 (Ricky Van Shelton) 也都具有典型的“新传统主义”特征。

乔治·斯雀特 [范曲:CD062], 1952年出生于德克萨斯州的普迪特 (Poteet), 在该州的珀尔萨 (Pearsall) 长大。从小他在父亲的牧场里帮忙, 做些修篱笆、放牲口等工作。十几岁时, 他开始接触音乐, 并在一些家庭乐队中演唱。

1971年, 斯雀特应征入伍, 1973年驻扎在夏威夷。基地司令员想建立一支军队乡村乐队, 这件事吸引了斯雀特, 他买了一把便宜的吉他, 开始模仿汉克·威廉姆斯, 并且加入了部队的“漫步乡村”乐队 (Rambling Country), 常在营

乔治·斯雀特
George Strait, 1952—

地外进行演出。

退伍后他回到了家乡，1975年进“西南德克萨斯州综合大学”(Southwest Texas University)攻读农学学位，与此同时他组织了一支乐队。后来通过朋友介绍，他联系上了MCA唱片公司，并于1979年录制了第一张专辑。但是真正使他成为明星的是《解开》(Unwould)这首歌曲，该曲于1981年登上排行榜第六名，为他赢得了广泛的名声。此后，他的歌曲长期占据排行榜的前列，其中二十多首作品荣登榜首，如《受愚弄的记忆》(Fool Hearted Memory)、《电梯》(The Chair)、《曾经拥有的》(Once Front Property)、《如果我认识你》(If I Know You)等。

90年代，他开始成为很多新歌手的榜样，但是他却淡出歌坛，仅在1992年参加了电影《纯乡村》(Pure Country)的演出，其中由他演唱的四首插曲登上排行榜，再次成为乡村乐坛的焦点人物。

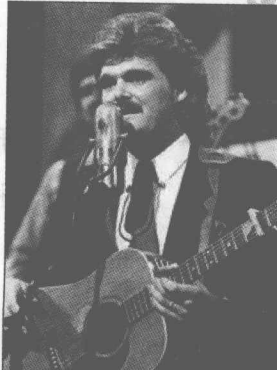
作为一名乡村歌手，斯雀特的风格是地道的乡村音乐，他始终以头戴牛仔帽的形象示众，从80年代中期到90年代初带动了一股“新传统主义”的潮流，对传统乡村音乐的发展做出了重要贡献。

他的代表作品有《解开》(Unwould, 1981)、《受愚弄的记忆》(Fool Hearted Memory, 1982)、《电梯》(The Chair, 1985)、《爱无穷无尽，阿门》(Love Without End, Amen, 1990)、《悖入悖出》(Easy Come Easy Go, 1993)、《千元钞票》(The Big One, 1994)等。

里基·斯卡格斯 [范曲:CD063]是1980年代中期到1990年代初带动“新传统主义”潮流的重要代表人物之一，同时也是“兰草复兴运动”的核心人物之一。

里基·斯卡格斯，1954年出生于肯塔基州的考戴尔(Cordell)，很多人说他是一位天才，三岁便能识别曼陀林的曲

里基·斯卡格斯
Rick Skaggs, 1954-

调,五岁时就在比尔·蒙罗(Bill Monroe)的音乐会上用曼陀林弹奏歌曲,十岁以后,他能弹奏乡村音乐中的很多乐器。十五岁时,他加入了“斯坦利兄弟”(Stanley Brothers)乐队,成为一名职业乐手。后来,他又参加了华盛顿的一个“乡村绅士”(Country Gentlemen)乐队,他们发动了“新草”(New-grass)运动,广泛推广兰草音乐;此后他又加入过“J.D.格罗威”乐队(J.D. Grove)和“新南方”(New South)乐队,后来又成立了自己的“波尼克里克”(Boone Creek)乐队,直到1977年,他加入了艾美罗·哈里斯(Emmylou Harris)的乐队,开始进入乡村音乐的主流。1981年之后,随着《你也许看见我在步行》(You May See Me Walkin')和《我不在意》(I Don't Care)两首歌曲的成功上榜,他开始赢得了名声,并且使南方的传统乡村歌曲再次引起人们的关注。1982—1986年,他共有十首歌曲登上排行榜首位,其中包括《心碎》(Heartbroken)、《亲爱的,把那个门打开》[Honey(Open That Door)]、《潘叔叔》(Uncle Pan)等。在80年代,他还经常和“怀特斯”(The Whites)乐队一起演出。1985年,他获得“乡村音乐协会”颁发的“年度最佳艺人奖”(Entertainer Of The Year)。

他的代表作品有《你也许看见我在步行》(You May See Me Walkin', 1981)、《我不在意》(I Don't Care, 1982)、《心碎》(Heartbroken, 1982)、《如果可以的话,我不愿改变你》(I Wouldn't Change You If I Could, 1982)、《40号高速公路布鲁斯》(Highway 40 Blues, 1983)、《乡村男孩》(Country Boy, 1985)、《凯郡月亮》(Cajun Moon, 1986)、《仅仅爱我》(Lovin' Only Me, 1989)等。

11. 新乡村音乐 (New Country)

“新乡村音乐”实际上是1980年代“新传统主义”潮流的延续。在音乐风格上,“新乡村音乐”的主要特点还是体现在对传统乡村音乐的回归,

同样也借助流行音乐的制作手段。但是，在“新乡村音乐”中，摇滚乐和乡村音乐再次得到结合，摇滚乐的成分逐渐加重。总之，“新乡村音乐”是1990年代乡村音乐的笼统称谓，只要是带有乡村音乐根源的流行音乐都可称为“新乡村音乐”。1990年代，比较有影响的乡村歌手有加斯·布鲁克斯（Garth Brooks）、仙妮亚·特温（Shania Twain）、文斯·基尔（Vince Gill）等。

一般只要介绍1990年代的乡村音乐，都会提到加斯·布鲁克斯，他是有史以来专辑最畅销的乡村歌手，又是一位成功地将摇滚乐和乡村音乐进行良好结合的乡村歌手，同时也是一位出色的创作人。

加斯·布鲁克斯
Garth Brooks, 1962—

加斯·布鲁克斯〔范曲：CD064〕，1962年出生于俄克拉荷马州的鲁巴（Luba），在该州的育空（Yukon）长大，父亲是一名乡村音乐录音师。1985年，他曾来到纳什维尔，但是失望而归。1987年，当他再次来到纳什维尔时，认识了很多作曲家和制作人，并于1988年和“国会”（Capitol）唱片公司签约。随后，他推出了首支单曲《太年轻了（感觉这个老了）》〔Much Too Young (To Feel This Damn Old)〕登上排行榜第八名；接着，第二首单曲《如果明天永远不会到来》（If Tomorrow Never Comes）荣登榜首；1989年，他推出了首张同名专辑《加斯·布鲁克斯》。与此同时，他的另外两首歌曲《跳舞》（The Dance）和《低级场所的朋友们》（Friends In Low Places）使他在众多竞争者中脱颖而出，受到了广泛的关注。此后，他在商业上取得了巨大成功，《没有篱笆》（No Fences, 1990）和《抓住风》（Ropin' The Wind, 1991）两张专辑均售出

100多万张，其中《抓住风》专辑成为《公告牌》(Billboard)专辑排行榜有史以来既获流行歌曲专辑榜第一名，又获乡村音乐专辑榜冠军的双冠军专辑。从此，他那带有摇滚风格的乡村歌曲开始受到全国听众的喜爱。

他的代表作品有《如果明天永远不会到来》(If Tomorrow Never Comes, 1989)、《跳舞》(The Dance, 1990)、《低级场所的朋友们》(Friends In Low Places, 1990)、《她正在做什么》(What She's Doing Now, 1992)、《不会下沉(直到太阳升起)》(Ain't Going Down(Till The Sun Comes Up), 1993)等。

仙妮亚·特温〔范曲：CD065〕，1965年出生于加拿大的安大略省，是90年代继加斯·布鲁克斯之后崛起的一位最受欢迎的乡村歌手，是现代乡村音乐中女歌手的典范。

特温从小就流露出音乐天赋，八岁开始登台演出，十岁开始自己创作，十几岁就在各地的酒吧、俱乐部演唱，偶尔也出现在地方电台。1988年，她在安大略省的亨特斯维利(Huntsville)找到了一份唱歌的工作，开始正式接

触各种风格的音乐。1991年，一位来自纳什维尔的娱乐界律师受特温的朋友之邀观看了她的演出，并对她留下了深刻印象，于是为她争取到了一份“墨丘利”(Mercury)唱片公司的合约。1993年，她推出了首张同名专辑《仙妮亚·特温》，取得了一些成绩。同年12月，她和著名音乐制作人罗伯特·约翰·“笨蛋”·兰格(Robert John “Mutt” Lange)结婚。随后二人合作了一张经典专辑《我的女人》(The Woman In Me)。1995年专辑一经推出，立刻上榜，唱片在全球售出1200万张。1996年，她凭着专辑中的一首《我的所有男人》(Any Man Of Mine)获得该年度格莱美最佳乡村女歌手奖。从此，特温开始成为

仙妮亚·特温
Shania Twain, 1965—

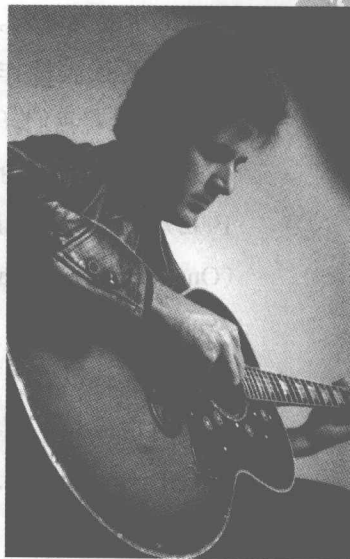
一名国际巨星。此后，她的音乐风格中经常加入硬摇滚的成分，使乡村音乐和摇滚乐再次得到结合，成为“新乡村音乐”的典范。

她的代表作品有《是什么让你说起那些》(What Made You Say That, 1993)、《我的所有男人》(Any Man Of Mine, 1996)、《你是我的唯一》(You're Still The One, 1999)、《男人！我感觉像一个女人》(Man! I Feel Like A Woman) 等。

文斯·基尔 [范曲:CD066]，1980年代后期到1990年代最受欢迎的乡村歌手之一，他不仅是歌手，同时也是出色的作曲家和演奏家，会演奏吉他、曼陀林、小提琴和班卓琴。

文斯·基尔，1957年出生于奥克拉荷马州的诺曼(Norman)，他的父亲是一名联邦法官，会弹班卓琴，组过乐队。基尔十岁开始学习吉他，上中学时就参加过当地一支叫“山雾”(Mountain Smoke)的乡村摇滚乐队。中学毕业后，他得到高尔夫运动员奖学金，到肯塔基州的路易斯维尔(Louisville)上大学，很快便参加了一支叫“兰草联盟”(Bluegrass Alliance)的乐队。

1979年，他又参加了一个“牧场”乐队任主唱和吉他，在此期间他录制了一些歌曲，并创作了一些作品。三年后他离开了乐队来到纳什维尔，很快在那里成了很多音乐节上的红人，既担任器乐演奏，同时还给人伴唱。1984年，他终于得到RCA唱片公司的赏识，与其签约，随后《生存环境的受害者》(Victim Of Lifes Circumstances)、《如果不是为了他》(If It Weren't For Him)等歌曲开始进入排行榜。后来由于在音乐理念上的分歧，他和RCA公司解除了合约，转签到了MCA唱片公司。1989年，他在MCA旗下推出了新专辑《当我叫你名字的时候》(When I

文斯·基尔
Vince Gill, 1957-

Call Your Name),同名主打歌曲获得排行榜第二名。此后,一系列歌曲进入排行榜,如《看着我们》(Look At Us)、《我依然相信你》(I Still Believe In You)等。进入90年代,基尔取得了更加辉煌的成绩,除了录制唱片外,还是音乐会上的十大明星之一,两次获得“乡村音乐协会”颁发的“最佳艺人奖”。

基尔的歌曲带有很浓的传统乡村音乐味道,同时又具有强烈的流行音乐色彩,从80年代后期到90年代,他是“新传统主义”过渡到“新乡村音乐”的重要见证人。

他的代表性作品有《当我叫你名字的时候》(When I Call Your Name, 1989)、《看着我们》(Look At Us, 1991)、《我依然相信你》(I Still Believe In You, 1992)、《不要让你的爱渐渐远去》(Don't Let Your Love Start Slippin' Away, 1992)、《心不会说谎》(The Heart Won't Lie, 1993)、《仅有的最后一次机会》(One More Last Chance, 1993)、《无论你什么时候到来》(Whenever You Come Around, 1994)、

90年代以后,乡村音乐开始在全球范围内产生了广泛影响,很多乡村歌手同时也成为了国际巨星,如菲丝·希尔(Faith Hill)、“南方小鸡”乐队(The Dixie Chicks)、艾利森·克劳斯(Alison Krauss)、利恩·莱姆斯(Leann Rimes)等。此外,还有很多乡村歌手和乐队都在乡村音乐历史上留下了光辉的足迹,他们是唐·威廉姆斯(Don Williams)、丽巴·麦克英特尔(Reba McEntire)、提姆·麦克格劳(Tim McGraw)、约翰·安德森(John Anderson)、克林特·布莱克(Clint Black)、艾伦·杰克逊(Alan Jackson)、布鲁克斯和达恩(Brooks&Dunn)、德怀特·约克姆(Dwight Yoakam)、“钻石里奥”乐队(Diamond Rio)、“骚动的心”乐队(Restless Heart)、特雷西·伯德(Tracy Byrd)、克里斯托·盖尔(Crystal Gayle)、托比·基思(Toby Keith)、里基·范·谢尔顿(Ricky Van Shelton)、兰迪·特拉维斯(Randy Travis)、翠莎·伊尔伍德(Trisha Yearwood)、马丽·恰宾·卡朋特(Mary Chapin Carpenter)等。

第三节 乡村音乐的音乐特征

乡村音乐由美国民间音乐发展而来,从整体来看,它带有浓郁的美国家间音乐色彩,演唱中带有浓重的鼻音。下面,我们从几个方面来具体分析一下乡村音乐的音乐特征。

1. 节奏

乡村音乐的节奏相对较为平稳,比较轻快,一般以八分节奏和四分节奏为主,再加以变化。

什 锦 菜 [范曲:CD067]

Jambalaya

(演唱 卡朋特)

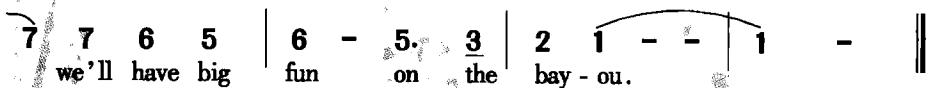
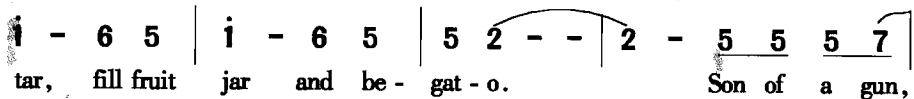
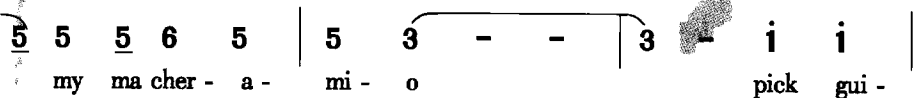
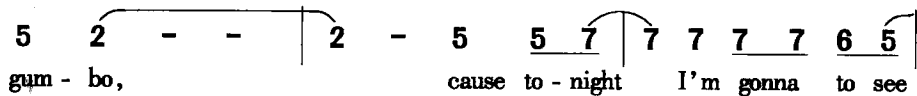
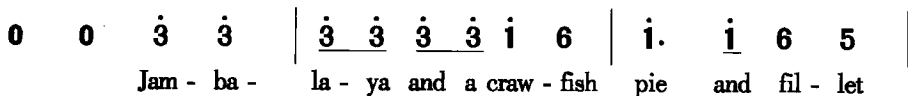
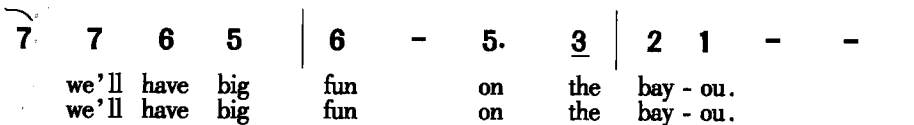
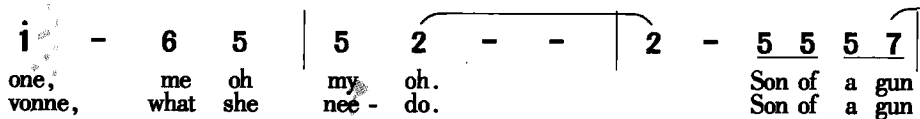
1 = C $\frac{4}{4}$

汉克·威廉姆斯 词曲

3 5 | 6 - 3 5 5 | 6 - 5 3 | 5 2 - - |
1. Good - bye Joe, he got - ta go, me oh my oh.

(5 3)
2. Set - tle down, far from town, get me a piro - gue.
2 - 5 5 5 | 7 - 7. 6 | 5 5 6. 5 |
We got - ta go pole the piro - gue down the
And I'll catch all the fish in the

5 3 - - | 3 - i i | i. i 6 5 |
bay - ou, my Y - vonne, the sweet - est
bay - ou, swap my mon to buy Y-

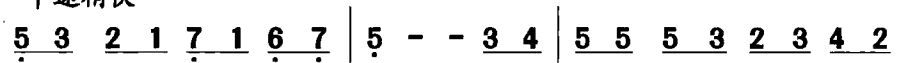
世界之巅 [范曲: CD068]

Top Of The World

(演唱 卡朋特)

1=C $\frac{4}{4}$ 贝 梯 斯 词
理查德·卡朋特 曲

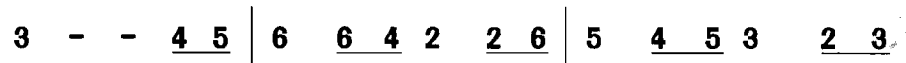
中速稍快

Such a feel - in's com - in'ov - er me, there is won - der in most ev - 'ry thing I

(4. 5)

Some - thing is the wind has learned my name, and it's tell - in me that things are not the

see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I

same. In the leaves on the trees, and the touch of the breeze, there's a

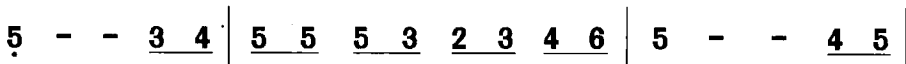
won't be sur - prised if it's a dream.

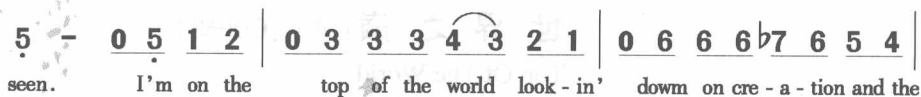
Ev - 'ry - thing I want the world to

(4 4 4 4)

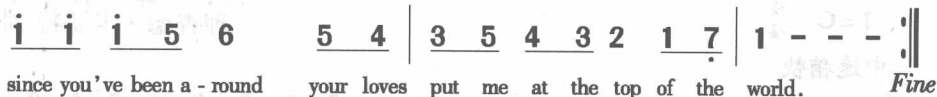
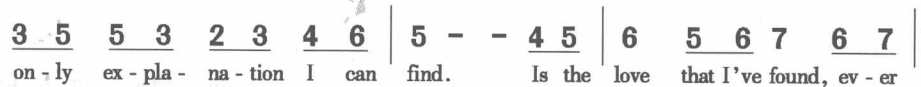
pleas - in' sense of hap - pi - ness for me.

There is on - ly one wish on my

be, is now com - ing true e - spe - cial - ly for me, and the
mind, when this day is through I hope that I will find, that to -rea - son is clear, it's be - cause you are here. You're the near - est thing to heaven that I've
mor - row will be just same for you and me. All I need will be mine if you are

here.

2. 旋律

乡村音乐的旋律比较简单,一般以自然音为主(偶尔也会运用变化音,但不频繁),较少转调。因此,乡村音乐的传唱性较强,容易让普通听众接受。

你是我的阳光 [范曲:CD069]

You Are My Sunshine

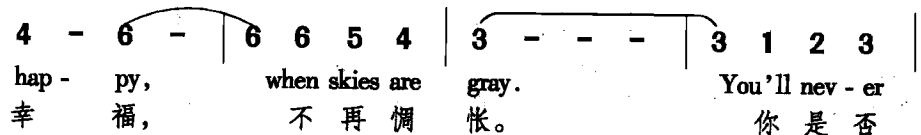
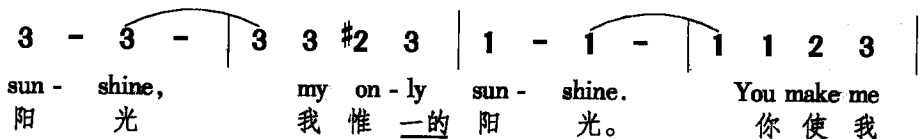
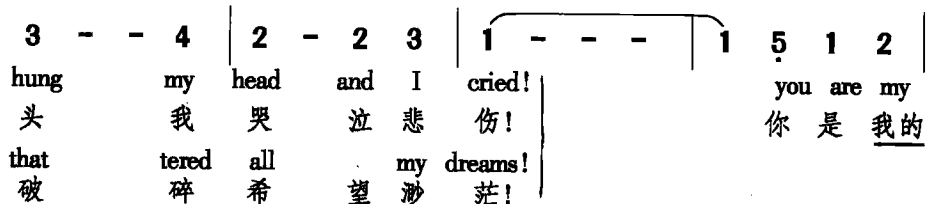
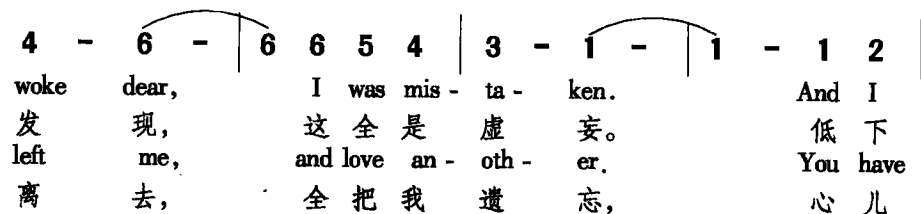
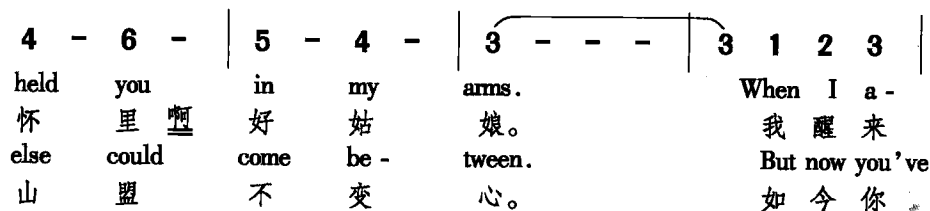
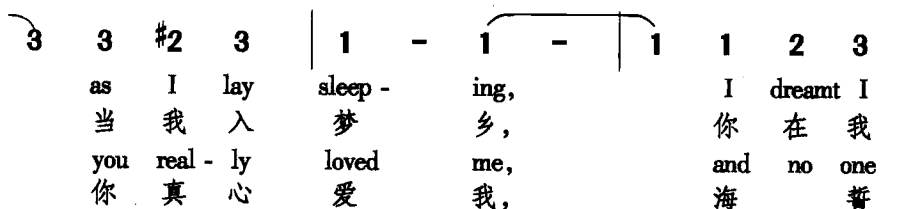
杰米·戴维斯 词
查尔斯·米切尔 曲
周枫、达之 译配

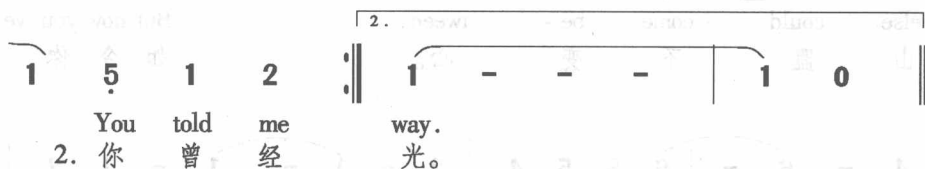
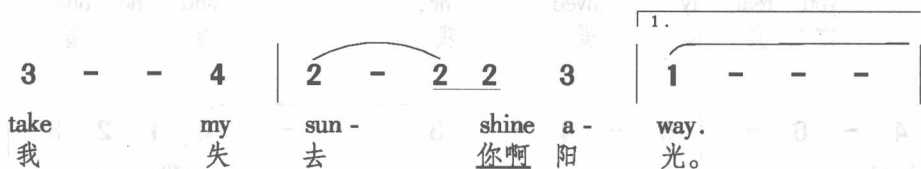
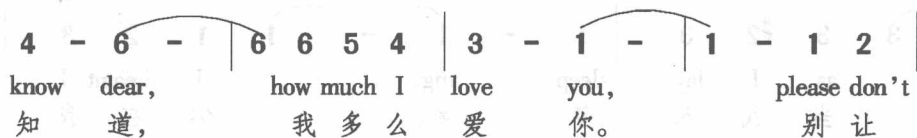
1=G $\frac{4}{4}$

中速 稍自由地

The oth - er night dear,
1. 有 一 天 晚 上,
(You told me) once dear,
2. (你 曾 经) 说 过,

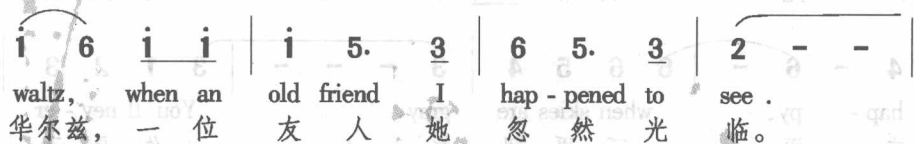
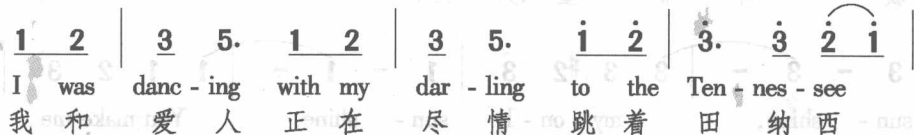

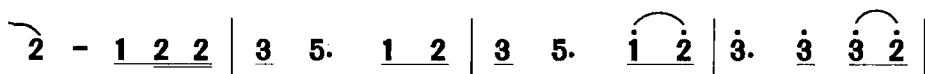
田纳西华尔兹

Tennessee Waltz

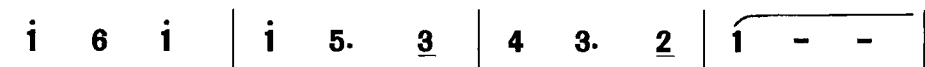
1=C $\frac{3}{4}$

稍快

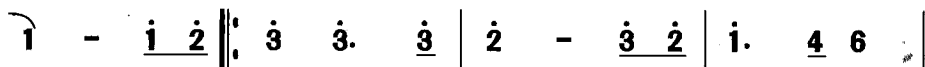
Pee Weeking, Redd Stewart 词曲
盛 茵 译配

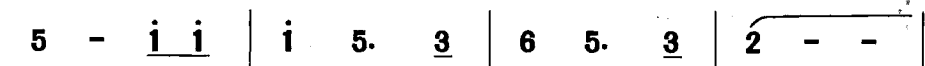
I in - tro - duced her to my loved one, and while they were
我向 爱人 介绍 姓名, 等到 他俩 跳起

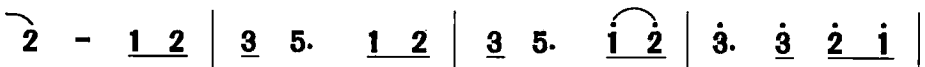
danc - ing, my friend stole my sweet - heart from me.
舞。 她竟 偷 走 我 爱 人 的 心。

I re - mem - ber the night, and the Ten - nes - see
我 还 记 得 那 夜 晚, 和 那 田 纳 西

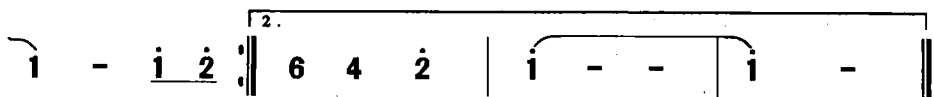
waltz, now I know just how much I have lost.
华尔兹, 现在 我 感 到 多 么 痛 苦!

Yes I lost my lit - tle dar - ling, the night they were
我已 失去 我的 幸福, 自从 他俩 跳起

play - ing, the beau - ti - ful Ten - nes - see waltz.
舞, 那 迷 人 的 田 纳 西 华尔兹。

I re - Ten - nes - see waltz.
我 还 田 纳 西 华尔兹。

3. 和声

乡村音乐的和声比较简单, 主要以三和弦为基础, 偶尔会运用一些自然七和弦。和声进行比较规整, 没有太多的变化。

乡村之路, 带我回家

Take Me Home, Country Road

(演唱 约翰·丹佛)

1 = A $\frac{2}{4}$

Bill Danoff, Taffy Nivert, John Denver 词曲

5. 5. ||: A 6. 5. | #Fm 0 6. 5. | 6. 1. | E 0 2. 2. |

1. Al - most hea - ven, West Vir - gi - nia. Blue Ridge
2. (All my) me - mories, ga - ther round her. Mi - ners

3. 2 | D 6. 6. 6. 5. | A 1. 1. | 1. - | 1. 5. 5. |

Moun - tains shen - man - do - ah Ri - ver. Life is
La - dy stran - ger to blue Wa - ter. Dark and

A 6. 5. | #Fm 6. 1. 1. 3. 0. | 3. - | E 2. 2. 2. 2. | 3. 2. |

old there old - er than the trees. Young - er than the moun - tains
du - sty pain - ted on the sky. Mis - ty taste of moon - shine

D 6. 1. 1. 2. | A 1. 1. 2. | A 3. - | 3. 3. 2. 1. | E 2. - |

grow - ing like a breeze. Coun - try roads, take me home.
tear - drops in my eyes.

2. 3. 2. | #Fm 1. - | 1. 3. 5. | D 6. - | 6. 6. 5. 6. |

to the place I be - long. West Vir -

A 5 3. | 3 2 1 | E 2 3. | 3 3 2 | D 1 - |
 gi - nia, moun - tain mam - ma, take me home,

1 1 2 | ¹A 1 - | 1 5 5. || ²A 1 - | 1 0 |
 coun - try roads. All my roads.

#Fm 0 1 1 1 | E 7 1 2 | A 3. 3 3 3 | 3 2 1 1. 1 | D 4 4 4 |
 I heart her voice in the mor - ning hours she calls me, the ra - dio re -

A 4 3 2 1 | E 2 2 3 | 2. 2 | #Fm 3. 3 3 3 | G 2. 2 2 2 |
 minds me of my home far a - way, and dri - ving down the road I get a

D 1. 1 1 1 | A 1 1 1 1 | E 2 3 2 | 2 2 3 | E7 4 - |
 fee - ling that I should have been home yes - ter - day yes - ter - day.

4 1 2 || ¹A 3 - | 3 3 2 1 | E 2 - | 2 3 2 |
 Country roads, take me home. to the

#Fm 1 - | 1 3 5 | D 6 - | 6 6 5 6 | A 5 3. |
 place I be - long, west Vir - gin - ia,

3 2 1 | E 2 3. | 3 3 2 | D 1 - | 1 2 |
 moun - tain mam - ma, take me home, country

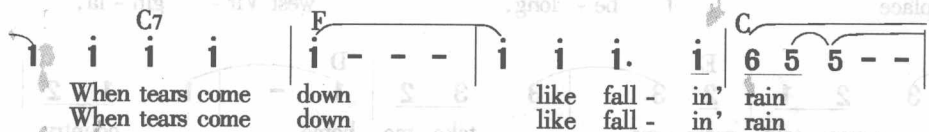
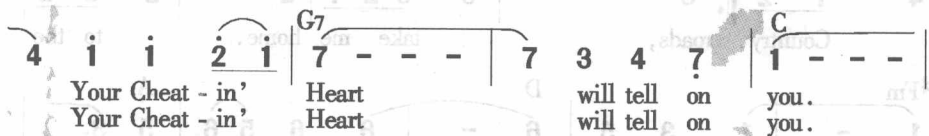
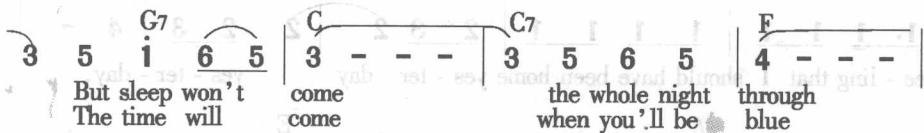
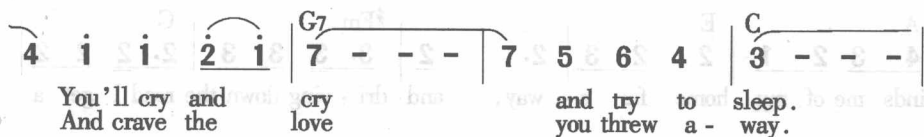
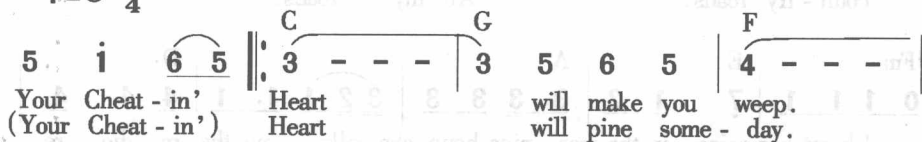
1. ¹A 1 - | 1 1 2 || 2. ¹A 1 - | 1 0 ||
 roads. country roads.

你的欺骗之心

Your Cheatin' Heart

(演唱 汉克·威廉姆斯)

Hank Williams 词曲

1=C $\frac{4}{4}$

7 5 i 6 5 | C 3 - - - | C7 3 5 6 5 | F 4 - - - |
 You'll walk the floor the way I do.
 You'll walk the floor the way I do.

4 i i 2 i | G7 7 - - - | 7 5 6 7 | 1. C 1 - - - |
 Your Cheat - in' Heart will tell on you.
 Your Cheat - in' Heart will tell on

1 5 i 6 5 || 2. C 1 - - - | 1 - - 0 ||
 Your Cheat - in' you.

4. 乐器

在乐器方面,早期乡村音乐主要以木吉他、班卓琴和低音提琴(Double Bass)为主。随着乡村音乐的发展,在现代乡村音乐中,它的乐队配置发生了很大变化,电吉他、电贝司、鼓、键盘也都成了乡村音乐的主要乐器,在此基础上还经常加入一些具有美国特色的民间乐器,如班卓琴和提琴的位置依然非常重要;另外还经常采用曼陀林(Mandolin)、夏威夷吉他(Steel Guitar)等。

下面主要介绍一下乡村音乐中较有特点的乐器。

(1) 班卓琴(Banjo)

班卓琴是一种美国民间乐器,最常见的班卓琴是五弦班卓琴,采用指端拨奏。班卓琴可以自如地演奏各种音阶、半音阶、音程跳动以及和弦。在乡村音乐中,班卓琴的演奏速度一般偏快,特别是在“兰草音乐”中,经常能够听到快速的班卓琴演奏。著名的班卓琴演奏家有比尔·蒙罗(Bill Monroe)、厄尔·斯科拉格斯(Earl Scruggs)、皮特·西格(Pete Seeger)等。

(2) 提琴(Fiddle)

提琴在乡村音乐中是小提琴(Violin)的昵称,由英国移民带入美国。它是一种弓弦乐器,可以自如地演奏音阶、音程跳动和装饰音。

在人声成为乡村音乐的主角之前,提琴是乡村音乐中最重要的乐器之一。在美国南方,提琴是民间家庭舞会中的重要角色,经常和班卓琴、吉他进行配合演奏。后来,随着乡村歌手的崛起,它的地位有所下降,但是在西部摇摆(Western Swing)、兰草音乐(Bluegrass)以及比较传统的现代乡村音乐中依然具有很重要的位置。如西部摇摆的代表人物鲍勃·威尔斯(Bob Wills)就是一位著名的提琴演奏家。此外,像查理·丹尼尔斯(Charlie Daniels)、艾利森·克劳斯(Alison Krauss)、“南方小鸡”乐队(The Dixie Chicks)的玛蒂·马圭尔(Martie Maguire)等乡村明星也都是优秀的提琴手。

(3) 曼陀林(Mandolin)

曼陀林是一种四弦拨奏弦鸣乐器,19世纪由意大利传入美洲。它的特点是音色明亮,泛音较少,必须通过快速的反复弹奏来保持音响的持续。在乡村音乐中经常和吉他、班卓琴一起配合,在“兰草音乐”中更为多见,如“兰草音乐之父”比尔·蒙罗(Bill Monroe)、“新传统主义”的代表人物里基·斯卡格斯(Rick Skaggs)都是著名的曼陀林演奏家。

(4) 电吉他(Electric Guitar)

乡村音乐的电吉他主要以“空心电吉他”为主,它既有木吉他清脆、纯朴的音色,又能通过拾音器把声音传送给扬声器而放大音量。一般情况下,比较纯正的乡村音乐在电吉他使用上较少使用效果器,主要以原声音色为主。如卡朋特(The Carpenters)的《什锦菜》(Jambalaya)、《世界之巅》(Top Of The World)等著名乡村歌曲中,都使用了原声电吉他。

第四章

摇滚乐 (Rock'n'Roll)

摇滚乐于 20 世纪 50 年代中期诞生于美国，它是美国黑人文化和白人文化的结合，是“二战”以后美国流行音乐占据国际市场的重要品种之一，对世界流行音乐的发展产生了重要影响。作为西方流行音乐史上的一个重要体裁，摇滚乐不仅自身延伸出了众多分支，如民谣摇滚、迷幻摇滚、硬摇滚、艺术摇滚、重金属、朋克等，同时还对其它流行音乐也产生了重要影响，在索尔、放克、雷鬼音乐、迪斯科、说唱乐等音乐中，都能明显地看到摇滚乐的影子。

从社会学角度来看，摇滚乐具有强烈的社会功能性，它的反叛性和极端性往往能够引起社会各界的关注与思考；它的意识形态（尤其是社会批判精

神)对社会的发展起着一定的监督作用。与此同时,它在商业上的成功,使它具有强烈的社会号召力,以至在社会公益事业方面体现出了重要作用。

摇滚乐作为一种音乐体裁,是最具人文气息的音乐,是人们透视社会的窗口,是音乐形态与意识形态的最佳结合。摇滚乐作为一种载体,在很大程度上承载着社会发展的重要思潮,它所折射出的是不同时代的社会面貌。

第一节 摇滚乐的起源

1. 背景

1950年代的美国社会是比较稳定的十年。在此之前的数十年中,美国经历了经济大萧条、第二次世界大战,直到1950年代,经济开始稳定,整个社会进入安居状态。社会的稳定,生活水平的提高,使得中产阶级逐渐增多,这些人基本上都经历了前几十年的社会动荡,他们格外地珍惜眼前的这份安宁与稳定。在相对富足的生活中,他们开始养儿育女,从而出现了一个“生育高峰期”,到了50年代,青少年的数量空前增长。这一代年轻人没有经历过社会动荡,在优越的生活条件下,在父母的宠爱下,他们的思想和父辈出现了严重分歧,对于父母安排的道路,他们往往不屑一顾。在长时间的积累中,这一代年轻人的叛逆心理日益滋长,他们为了追求自己的理想与爱好,为了摆脱父母那种传统生活方式的禁锢,形成了一股强大的反叛力量。正在这个时候,节奏强劲、无拘无束的摇滚乐引起了他们的兴趣。

2. 摇滚乐的来源

摇滚乐是黑人音乐和白人音乐的结合体，主要受到节奏布鲁斯、乡村音乐和“叮砰巷”音乐的影响而逐渐形成。

(1) 节奏布鲁斯 (Rhythm & Blues)

二战后，节奏布鲁斯作为一种重要的黑人音乐代表开始登上流行音乐的历史舞台。它那强劲而具有推动力的节奏、电声化的乐队以及布鲁斯调式、十二小节布鲁斯曲式都对摇滚乐产生了重要影响。特别是节奏布鲁斯中惯用的布吉—乌吉 (Boogie Woogie) 钢琴演奏手法，更是直接地体现在很多早期摇滚乐手的演奏中。

节奏布鲁斯和摇滚乐的关系是十分密切的，很多早期摇滚乐作品都是由节奏布鲁斯歌曲翻版而来，如埃尔维斯·普莱斯利 (Elvis Presley) 演唱的《猎犬》(Hound Dog) 最初就是一首节奏布鲁斯歌曲，由“大妈妈桑腾” (Big Mama Thornton) 首唱，曾经登上节奏布鲁斯排行榜第一名；即便是一些新创作的摇滚歌曲，也几乎和节奏布鲁斯难以区分，如小理查德 (Little Richard) 演唱的《露西》(Lucille)、查克·贝里 (Chuck Berry) 演唱的《约翰尼·B·古德》(Johnny B Goode) 都带有典型的节奏布鲁斯特征 (采用了布鲁斯调式和十二小节布鲁斯曲式)。

(2) 乡村音乐 (Country Music)

乡村音乐本是流行于美国南部和中西部的地域性流行音乐，“二战”后，它的影响逐渐扩大，它的商业价值被很多唱片公司所认识。到 1950 年代，乡村音乐已从一种南方民间音乐发展成了具有全国影响的流行音乐。

从地域上看，乡村音乐和节奏布鲁斯都诞生于南方，在同一片地域中成长，黑人和白人之间难免会相互影响。“二战”后，白人对黑人音乐所体现

出的兴趣，在很大程度上刺激了黑人音乐的变化，黑人为了赢得白人的喜爱，在内容和题材上尽可能地趋向于白人；反过来，黑人音乐对白人的影响更大，很多南方的乡村歌手由于生活在黑人区附近，对节奏布鲁斯非常熟悉，甚至也非常热爱。到了50年代初，当乡村音乐和节奏布鲁斯之间已无法分辨谁影响谁更多的时候，从中衍生出了一种新的声音——“山地摇滚”(Rockabilly)，实际上“山地摇滚”就是用节奏布鲁斯的方式来表现乡村音乐。可见，乡村音乐和节奏布鲁斯的结合不但在1950年代暂时地改变了乡村音乐的面貌，同时还催生了摇滚乐的降世。

(3)“叮砰巷”音乐(Tin Pan Alley)[范曲:CD070]

“叮砰巷”音乐是20世纪上半叶所流行的一种抒情流行音乐风格，它带有好莱坞电影音乐、百老汇音乐剧和三四十年代摇摆乐(Swing)的某些特征。50年代初，广受白人中产阶级喜爱的“波普”(Pop)实际上就是“叮砰巷”风格的延续，或者说就是“叮砰巷”歌曲的化身。

“叮砰巷”最初是个地名，位于纽约第28街(第5大道与百老汇街之间)。19世纪末那里集中了很多音乐出版公司，各公司都有歌曲推销员在门口整天弹琴，吸引顾客。由于长时间演奏，钢琴使用过度，音色疲塌，发出的声音就像敲击洋铁盘子一样，于是有人戏称这个地方为“叮砰巷”。(或译为“廷潘胡同”)。由于从“叮砰巷”流传开来的作品，在很多方面具有统一的标准，因此慢慢地它便形成了一种风格。

“叮砰巷”歌曲一般都由白人专业作曲家创作，它的流传范围主要是城里的白人，很少扩展到黑人或白人下层社会中去。从内容来看，它主要以爱情为主，或浪漫，或怀旧，或伤感，或欢快、风趣，内容很少涉及政治与社会问题。从表现形式来看，它的旋律性较强，节奏相对较为简单，和声主要以自然音体系为主，大都采用“节歌—叠歌”(Verse-Chorus,即主歌—副歌)形式。

“叮砰巷”的演唱者一般都是职业歌手，他们按谱演唱，比较讲究声乐技巧，经常由爵士乐队伴奏或小合唱队伴唱，同时还经常采用弦乐来作为伴奏背景。如当时的著名流行歌手平·克劳斯比（Bing Crosby, 1904—1977）、富兰克·辛纳特拉（Frank Sinatra, 1915—1997）等均演唱了大量的“叮砰巷”歌曲。

在20世纪的上半叶，“叮砰巷”音乐占据着流行音乐市场的重要份额，欧文·伯林〔Irving Berlin, 1888—1992，代表作品有《白色圣诞》（White Christmas）〕、科尔·波特〔Cole Porter, 1891—1964，代表作品有《白天与黑夜》（Night and Day）〕、杰若米·科恩〔Jerome Kern, 1885—1945，代表作品有音乐剧《老人河》（Old Man River）〕、理查德·罗杰斯〔Richard Rogers, 1902—1979，代表作品有音乐剧《音乐之声》（The Sound Of Music）、《蓝月亮》（Blue Moon）〕、乔治·格什温〔George Gershwin, 1898—1937，代表作品有《夏天时光》（Summer Time）、《蓝色狂想曲》（Rhapsody In Blue）〕等作曲家的作品都是流行音乐的主流。尽管他们的作品，都是一些委婉、抒情之作，但是在半个世纪中，这些作品在社会上造成了巨大影响。“二战”以后出生的一代年轻人，虽然在摇滚乐中找到了自己的声音，但是对于从小听到的“叮砰巷”歌曲始终都难以忘怀。因此，在1950年代的早期摇滚乐中，有些作品就是根据以往流传的“叮砰巷”歌曲，按照摇滚乐的风格改编而成的，如胖子多米诺（Fats Domino）演唱的《越橘果山》（Blueberry Hill）、《我那蓝色的天堂》（My Blue Heaven）等歌曲都是传统的“波普”作品；甚至很多摇滚歌手也直接演唱“叮砰巷”歌曲，如埃尔维斯·普莱斯利演唱的《蓝月亮》（Blue Moon）就是典型的代表作。

3. 摇滚乐的产生

1950年代初，美国流行音乐唱片市场出现了三足鼎立现象：黑人欣赏的节奏布鲁斯（Rhythm & Blues）、白人农村听众欣赏的乡村音乐（Country

Music) 以及白人中产阶级欣赏的“叮砰巷”音乐 (Tin Pan Alley)。三类音乐中最流行的作品,一般都会登上相应的三大排行榜:节奏布鲁斯排行榜 (R&B)、乡村音乐排行榜 (C&W)、流行音乐排行榜 (Pop, 主要是一些带有“叮砰巷”风格的歌曲和抒情流行歌曲)。在 1950 年代的前几年,这三个市场的界限十分明显,黑人演唱的节奏布鲁斯歌曲不可能登上白人的“乡村音乐榜”,而白人演唱的乡村歌曲也很难引起黑人的关注。然而,到了 50 年代中期(约 1954-1956 年间)唱片市场出现了一种“市场交叉”现象。原来只能在一个市场流行的歌曲,突然登上了另一个市场的排行榜,如一首乡村歌曲既登上了“乡村音乐排行榜”也同时登上了“节奏布鲁斯排行榜”。与此同时,一些唱片公司从中看到了商机,他们便很快根据一首正在流行的歌曲,重新编曲和录音,制作出它的“翻唱版”,换用一个标题后交由另一位歌手演唱,从而使这首歌曲变得更加流行。这样一来,根据节奏布鲁斯歌曲重新录制的“乡村音乐版”、根据乡村歌曲重新录制的“节奏布鲁斯版”等“翻唱版”歌曲,在很短的时间内竟打破了几十年来一直相隔离的三个唱片市场。“市场交叉”现场和“翻唱版”的出现,使节奏布鲁斯、乡村音乐和“叮砰巷”音乐得到了良好结合,而这三者的结晶就是“摇滚乐”。

一般认为,摇滚乐正式诞生的时间是在 1950 年代中期,但是“摇滚乐”(Rock'n'Roll)这个名称却在 1950 年代初就已经出现,它是由克利夫兰电台的 DJ 艾伦·弗里德 (Alan Freed) 根据一首节奏布鲁斯歌曲中的一句歌词“我们要去摇,我们要去滚”(We're Gonna Rock, We're Gonna Roll)而得来的灵感,在 1951 年他创造出了“摇滚乐”(Rock'n'Roll)这个名称,而后通过广播和其他媒体的宣传,使其在社会上造成了广泛影响。在 50 年代上半期,白人化的节奏布鲁斯或者是黑人化的乡村音乐,受到了青少年的热烈欢迎,但是那个时候很多人并不知道那就是“摇滚乐”。直到 1955 年,电影《黑板丛林》(Blackboard Jungle)的上映,对摇滚乐正式浮出水面,起到了巨

大的推动作用。这部影片讲述中学生骚乱的故事，他们通过造反的形式，企图占领一所职业训练学校。面对学生的骚乱，一位中学教师唱起了一首歌曲，这首歌曲叫做《昼夜摇滚》(Rock Around The Clock)。影片播出之后，《昼夜摇滚》在青少年中造成了强烈轰动，1955年7月，该曲登上了流行音乐(Pop)排行榜的第一名，它的演唱者比尔·哈利(Bill Haley)也因此成了第一位摇滚明星，成为青少年崇拜的偶像。从此，“摇滚时代”崭新的篇章被正式掀开。

昼夜摇滚①〔范曲：CD071〕

Rock Around The Clock

Max C. Freedman & Jimmy de knight 词曲

1 = F $\frac{4}{4}$

F

1 1 1 1 | 1 1 1 0 | 3 3 3 3 3 3 |

One, two, three, o'-clock, four o'-clock rock,

five, six, seven o'-clock

3 3 3 3 0 | 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 3 4 3 |

eight o'-clock rock, nine, ten eleven o'-clock, Twelve o'-clock rock. We're gon - na

C7

5. 5 5. 5 | 5 5 5 5 | 5 5 || F 1 3 5 5 |

Rock A-round The Clock to - night.

Put your

glad rags on and
clock strikes two, and

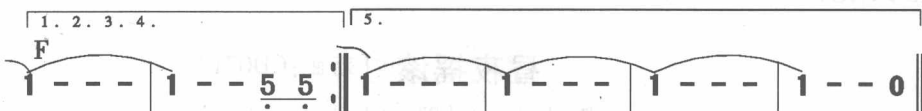
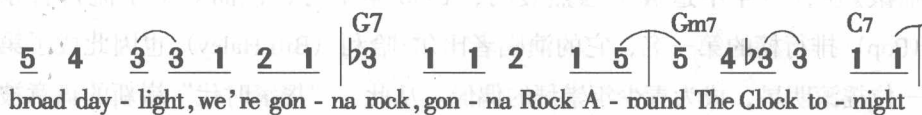
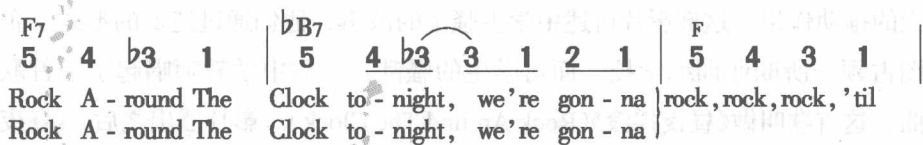
1 3 5 5 | 5 5 | 1 3 5 6 6 | b7 5 3 3 2 3 2 |

join me, Hon.
three and four.

We'll
If the

have some fun when the clock strikes one, we're gon - na
band slows down we'll yell for more, we're gon - na

①乐谱中第2-5段英文歌词省略。

When the

“1点、2点、3点、4点，在摇滚，5点、6点、7点、8点，在摇滚，9点、10点、11点、12点，在摇滚，今晚我们要昼夜摇滚。”

穿上你那金色的破衣服，亲爱的，来吧。当时钟敲响一声，我们要整夜摇滚，直到天亮。当时钟敲响两声、三声和四声，如果乐队慢下来，我们将更加大声地呼喊。

当钟声敲响五声、六声和七声，我们将摇上七重天。当第八声、第九声、第十声、第十一声到来的时候，我们将和你一样摇得更加猛烈。当钟声敲响第十二声时，我们将冷静下来，然后再次开始昼夜摇滚。”

比尔·哈利 (1925-1981)，第一首风靡全美的摇滚歌曲《昼夜摇滚》(Rock Around The Clock) 的首唱者，由于他对摇滚乐的产生做出了重要贡献，因此被人称为“摇滚乐之父”。他的音乐中既有节奏布鲁斯，也有乡村音乐，同时还带有流行音乐(Pop)的影子。从

比尔·哈利
Bill Haley, 1925-1981

他的身上，我们可以明显地看到摇滚乐的三个源头。

比尔·哈利，1925年生于底特律，父亲是纺织工人，会弹班卓琴，母亲是钢琴教师。比尔·哈利从小学习吉他，演唱乡村歌曲，也喜欢和熟悉节奏布鲁斯。三四十年代，他便开始了他的音乐生涯，主要参与一些乡村音乐活动，并在该时期接触了大量的乡村音乐。40年代中期，他便推出了自己的专辑；40年代末，他开始对节奏布鲁斯产生兴趣，并将其逐渐融入了自己的音乐中。

1950年他成立“骑马人”(Saddlemen)乐队，并开始用乡村音乐的风格来演唱节奏布鲁斯歌曲。1953年，他把乐队改名为彗星乐队(The Comets)，阵容包括弗兰诺·比瑟(Frannle Beether, 吉他)、艾尔·珀姆匹利(Al Pompilli, 贝司)、鲁迪·珀姆匹利(Rudy Pompilli, 萨克斯)、拉尔夫·琼斯(Ralph Jones, 鼓手)，并有意识地把乡村音乐与节奏布鲁斯强劲有力的节奏结合在一起。同年，他和乐队推出单曲《疯人之狂》(Crazy Man Crazy)，取得了很好的成绩；次年，他翻唱了乔·特纳(Joe Turner, 节奏布鲁斯歌手)的《摇吧，动吧，滚吧》(Shake, Rattle And Roll)引起了听众的强烈反响。1955年，他们的《昼夜摇滚》作为电影《黑板丛林》的插曲，一经推出便产生了巨大的轰动。从此，哈利和摇滚乐开始成为流行乐坛的一股新生势力而广受关注。此后的几年，哈利和他的乐队成了全美国最红的乐队之一，一系列的热门歌曲和接踵而来的演出，使他们成为那个时代最有影响的摇滚明星团体。1957年，乐队到达英国，受到了英国听众的热烈欢迎。

70年代，比尔·哈利患上了妄想症，再加上酗酒的习惯，于1981年死于心脏病。作为摇滚乐的先驱者之一，比尔·哈利为摇滚乐的产生起到了不可磨灭的作用。

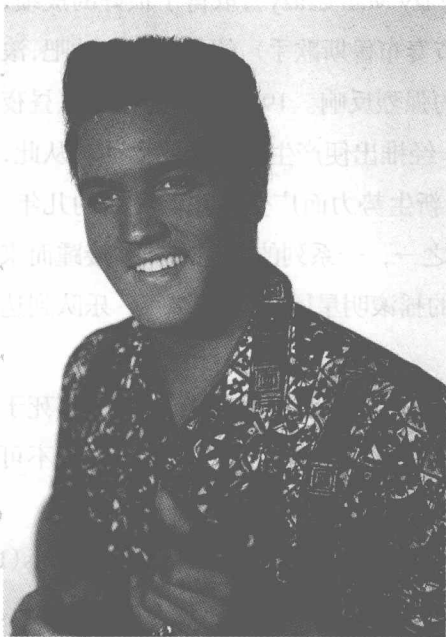
他的代表作品有《灯光暗点(我想要点气氛)》[Dim, Dim The Lights (I Want Some Atmosphere), 1954]、《昼夜摇滚》(Rock Around The Clock, 1955)、

《眼花缭乱》(Razzle Dazzle, 1955)、《曼波摇滚》(Mambo Rock, 1955)、《再见, 鳄鱼》(See You Later, Alligator, 1956)、《摇滚》(R-O-C-K, 1956)等。

第二节 摇滚乐的发展与演变

1. 早期摇滚乐

早期摇滚乐主要是指 1950 年代中期至 60 年代初的美国摇滚乐, 该时期经历了摇滚乐兴起以来的第一个黄金时期, 以及黄金时期的衰落过程。在短短的五六年间, 摇滚乐广泛普及, 从而呈现出了主流摇滚、山地摇滚和温和摇滚三大主要倾向, 以及埃尔维斯·普莱斯利、小理查德、查克·贝里、杰瑞·李·刘易斯、巴迪·霍利、胖子多米诺等一批摇滚巨星。

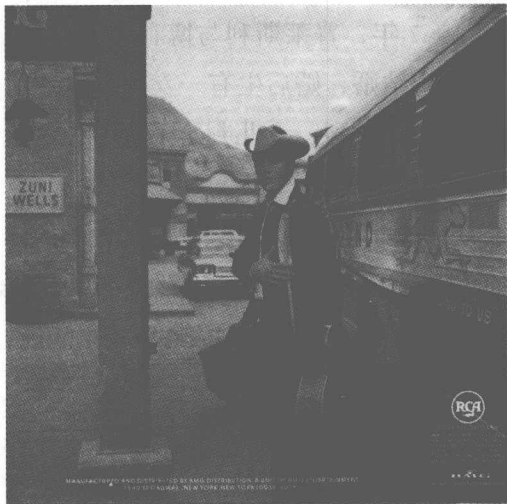
埃尔维斯·普莱斯利
Elvis Presley, 1953-1977

埃尔维斯·普莱斯利 [范曲: CD072/CD073/CD074] (1935-1977), 外号“猫王”, 1950 年代最有影响的摇滚歌手, 素有“摇滚乐之王”的称号。人们之所以称他为“摇滚乐之王”, 是因为他为摇滚乐的推广和普及做出了巨大贡献, 在摇滚乐刚刚兴起的 50 年代, 在摇滚乐饱受非议和贬低的 50 年代, 通过他的歌声, 摇滚乐在很短的时间内, 走向了全社会。

普莱斯利, 1935 年出生于密西西比州的图佩洛。自幼家境贫寒,

父亲是一名卡车司机，生活在白人社会底层，与黑人杂居，社会地位十分低下。也正因此，普莱斯利从小就接触白人与黑人两种文化，对乡村音乐和节奏布鲁斯都非常熟悉，并从小在教堂福音歌的熏陶下长大。1948年，普莱斯利全家迁往孟菲斯，他经常去城里的黑人区听B·B·金等人的演唱。

1953年，普莱斯利中学毕业后，找到了一份卡车司机的工作。7月的一天，他来到“太阳”(Sun)唱片公司录制了两首歌曲，作为准备送给母亲的生日礼物。这时，唱片公司老板萨姆·菲利普斯(Sam Phillips)发现了普莱斯利的潜力，一个白人，却有着黑人般的声音和感觉，于是便与他签约。

1954年，他的单曲《那很不错》(That's All Right)为他赢得了一些名声，这是一首乡村音乐和节奏布鲁斯相融合的歌曲。此后，他继续推出一些此类歌曲，并在南部的乡村音乐舞台上小有名声。

1955年11月，普莱斯利在他的经纪人“上校”汤姆·帕克(Colonel Tom Parker)的安排下离开了“太阳”公司，转签到了实力雄厚的RCA胜利唱片公司。1956年4月，随着《伤心旅店》(Heartbreak Hotel)的发行，他名声大震。此后，一系列热门金曲《我想你，我需要你，我爱你》(I Want You, I Need You, I Love You)、《不要如此残酷》(Don't Be Cruel)、《猎犬》(Hound Dog)、《温柔地爱我》(Love Me Tender)等作品先后登上排行榜榜首。他的这种辉煌一直延续到1957年，在他的事业最辉煌时期，他却暂离歌坛，应征入伍，在十八个

月的兵役期间，偶尔推出一些单曲。

1960年，退伍后的普莱斯利开始重返歌坛，再次获得成功。1962—1968年，普莱斯利减少了音乐活动，除了拍摄一些电影之外，很少露面，隐居在孟菲斯老家，此时也推出了一些唱片，但风格基本上趋于抒情化的温和摇滚，或演唱一些抒情歌曲。1967年，普莱斯利与博利尤(Priscilla Beaulieu)结婚，婚后生有一女，但六年后他们的婚姻破裂，女儿判给了女方，这给

他的精神带来了沉重的打击，他的身体开始发胖。

70年代，他以全新的形象面向公众，举办了一些演唱会，他那发胖的体态、野战服或华丽的服饰、装饰性的头巾，虽然给人留下了深刻印象，但是他再也没有达到曾经的辉煌。1977年8月16日，普莱斯利因心脏衰竭病逝，终年四十二岁。

从音乐风格上看，普莱斯利的歌曲正好涉及了摇滚乐的三大源头，从强劲的节奏布鲁斯，到轻快的乡村歌曲，以及柔美的抒情歌曲，他都能完美驾

取。在处理节奏强劲的歌曲时，他扭动屁股的疯狂表演形成了强烈的个性；在处理抒情歌曲时，他带有“叮砰巷”式的深情演唱和强劲的摇滚乐形成了强烈反差。普莱斯利的成功，不但将黑人文化和白人文化做到了良好的结合，同时也向世人证明了摇滚乐的兴起绝不是一件偶然的事。

他的代表作品有《伤心旅店》(Heartbreak Hotel, 1956)、《我想你，我需要你，我爱你》(I Want You, I Need You, I Love You, 1956)、《不要如此残酷》(Don't Be Cruel, 1956)、《猎犬》(Hound Dog, 1956)、《温柔地爱我》(Love Me Tender, 1956)、《监狱摇滚》(Jailhouse Rock, 1957)、《不要》(Don't, 1957)、《全部摇动起来》(All Shook Up, 1957)、《今晚你是否孤独》(Are You Lonesome Tonight, 1960)、《多疑》(Suspicious Minds, 1969) 等。

(1) 早期摇滚乐的风格倾向

1950年代后期，随着摇滚乐的发展，出现了三种不同的风格倾向：主流摇滚、山地摇滚和温和摇滚。这三个不同的倾向正好和它的三大来源是相对应的。50年代的大部分摇滚歌手，风格基本上都离不开这三种倾向，只是有些倾向性大一些，有些倾向性小一些，或者有些歌手跨越了两三种风格，风格显得更加多元化一些。

1) 主流摇滚 (Main Stream Rock)

主流摇滚是一种节奏强劲、较有力度的摇滚乐，主要受到节奏布鲁斯的影响而形成。在节奏上，主流摇滚比较强调四拍子中二、四拍（反拍）的重音效果，强调它们的力度，使节奏感变得厚重、强烈。

在乐队上，主流摇滚主要以电吉他、贝司、钢琴、鼓等乐器为基础，有时还加入萨克斯。其中鼓手的作用被加强；电吉他和钢琴主要充当节奏声部，钢琴演奏经常采用布吉 - 乌吉的模式；贝司主要以原声贝司（弦贝司）

为主，时常出现一些短小的旋律音型，而不像流行音乐的贝司，主要以简单的根音进行为基础。

在演唱上，主流摇滚保留了节奏布鲁斯的黑人式演唱风格，它是一种粗犷的、毫无修饰的演唱，甚至还经常采用“呼喊”的方式来表现歌曲的内容。如埃尔维斯·普莱斯利演唱的《猎犬》(Hound Dog)、小理查德演唱的《露西》(Lucille)等。

在调式上，主流摇滚经常采用布鲁斯调式进行创作，如比尔·哈利演唱的《昼夜摇滚》、埃尔维斯·普莱斯利演唱的《监狱摇滚》(Jailhouse Rock)、小理查德演唱的《露西》(Lucille)等；在曲式结构上，经常采用十二小节布鲁斯曲式，以此为基础，进行反复或变化，如埃尔维斯·普莱斯利演唱的《猎犬》、查克·贝里演唱的《约翰尼·B·古德》(Johnny B Goode)、小理查德演唱的《露西》(Lucille)等，也有一些作品采用十六小节的曲式结构，如埃尔维斯·普莱斯利演唱的《伤心旅店》(Heartbreak Hotel)等。

主流摇滚的代表人物有小理查德(Little Richard)、查克·贝里(Chuck Berry)、杰瑞·李·刘易斯(Jerry Lee Lewis)等，其中“猫王”的很多作品也都带有浓郁的主流摇滚倾向，但是他的风格跨越性较大，不仅局限于此。

小理查德
Little Richard, 1932—

小理查德[范曲:CD075]，1932年出生于美国佐治亚州的梅肯，父亲和祖父都是牧师，因此他从小就参加了唱诗班，经常在教堂中演出。1950年，他开始在俱乐部演出，同时学习钢琴演奏，演奏一些节奏布鲁斯歌曲。1955年，他的事业开始起步，然而就在1957年，他的事业步入辉煌之际，他却宣布放弃摇滚乐，次年元月他正式成为一名牧

师，转入宗教事业。1962年，他到英国巡回演出，开始重返歌坛，并且一直活跃至90年代。

小理查德的演唱风格是呼喊式的，演出中经常自己演奏钢琴，惯用布吉-乌吉演奏方式；他的舞台形象总是充满激情的，激动时甚至还会蹦跳起来。他的歌声不仅在50年代后期给人留下了深刻印象，同时对60年代崛起的很多英国摇滚乐队也产生了重要影响。

他的代表作品有《图蒂·弗鲁蒂》(Tutti Frutti, 1956)、《高大的萨利》(Long Tall Sally, 1956)、《露西》(Lucille, 1957)、《珍妮,珍妮》(Jenny, Jenny, 1957)、《天哪,莫莉小姐》(God Golly, Miss Molly, 1958)等。

查克·贝里
Chuck Berry, 1926-

查克·贝里〔范曲:CD076〕, 1926年生于密苏里州的圣路易斯, 童年时就在教堂的唱诗班里唱歌, 中学时学习吉他。1952年, 他开始了他的演艺生涯, 参加了一个节奏布鲁斯乐队, 接触了大量的节奏布鲁斯音乐。1955年, 他的首支单曲《美贝伦》(Maybellene, 根据一首布鲁斯歌曲翻唱而成)使其一举走红, 直到1958年, 他一直是美国

摇滚乐坛的核心人物之一。1959年, 他因雇用妓女被捕入狱, 判刑三年; 但因其他违法事件, 直到1964年才得到释放。此后, 他又重返歌坛。1985年, 贝里获得第27届格莱美奖——终身成就奖; 次年, 他被选入《摇滚名人录》。

在音乐方面, 查克·贝里的歌曲带有浓郁的节奏布鲁斯味道, 他那呼喊式的演唱风格给人留下了深刻印象; 在舞台形象方面, 他那横行的“鸭步”

(Duck Walk) 成为他标志性的舞台表演风格。与此同时，他的歌词创作具有一定的深度，在含糊其词的 50 年代摇滚歌词中，他的作品具有较高的水准，在很大程度上反映了那一代年轻人的心声；在吉他演奏上，贝里的演奏具有独特的风格，成为 50 年代摇滚吉他的样板。总之，在 50 年代后期，查克·贝里为摇滚乐的发展做出了重要贡献。

他的代表作品有《美贝伦》(Maybellene, 1955)、《超越贝多芬》(Roll Over Beethoven, 1956)、《学生时代》(School Days, 1957)、《约翰尼·B·古德》(Johnny B Goode, 1958)、《卡罗尔》(Carol, 1958)、《你能永远说不》(You Never Can Tell, 1964) 等。

杰瑞·李·刘易斯，1935 年出生于美国路易斯安那州的弗里雷，是一位白人摇滚歌手。他生于南方小镇的一个穷苦人家，从小受到南方音乐的熏陶，节奏布鲁斯、福音歌、乡村音乐都对他产生了重要影响。十几岁时，他开始学习钢琴。

1956 年，他来到孟菲斯，和太阳 (Sun) 唱片公司签约，并推出《全身心地颤动着》(Whole Lot Of Shakin' Going On) 等单曲，但因歌词过于粗俗而

遭禁止。1957 年，单曲《全身心地颤动着》登上排行榜第三名，销量达到 600 万张。很快，刘易斯成了摇滚乐坛的一颗明星。次年，他推出了一系列的热门歌曲，名声大震，并且还传到了英国。1958 年 5 月，他在英国巡演中，由于不合法的婚姻（未与前妻离婚，又和他表哥的女儿，十三岁的米娅

杰瑞·李·刘易斯
Jerry Lee Lewis, 1935-

结合)被曝光,遭到了英国听众的唾弃,巡演被迫停止;回到美国后,很多电台拒绝播放他的音乐,他遭到很大程度的抵制。于是,他那短暂的辉煌暂告段落。60年代的大部分时间,他的事业十分平淡。1968年,他的音乐风格开始转向乡村音乐,录制了一大批乡村歌曲,再次获得成功。

在音乐上,刘易斯具有极高的天赋,是一位优秀的音乐家,但是在生活上,他却我行我素,到80年代,他先后有过五位妻子,酗酒、吸毒、绯闻、逃税、车祸等一系列的麻烦,始终伴随着他的生活。

刘易斯的音乐风格既有强劲的主流摇滚,也有偏向乡村音乐的山地摇滚;他在演出中经常自弹(钢琴)自唱,擅长布吉—乌吉式的钢琴演奏;舞台表演十分狂放,激动时甚至用脚来敲击钢琴,或爬上钢琴疯狂表演。一系列的夸张动作,在听众中留下了深刻印象。

他的代表作品有《全身心地颤动着》(Whole Lot Of Shakin' Going On, 1957)、《大火球》(Great Balls Of Fire, 1957)、《窒息》(Breathless, 1958)、《中学机密》(High School Confidential, 1958)、《另一个地方,另一次》(Another Place, Another Time, 1968)、《中年疯狂》(Middle Age Crazy, 1977)等。

2) 山地摇滚(Rockabilly)

山地摇滚是一种倾向于乡村音乐的早期摇滚乐风格,主要是由一些在乡村音乐环境中成长起来的白人受到节奏布鲁斯的影响而形成。实际上,山地摇滚更像是一种被黑人的节奏布鲁斯浸泡过的乡村音乐,由于两者的结合促使了摇滚乐的诞生,因此它也就很自然地冠上了摇滚乐的名号,其实“Rockabilly”中的“Rock”更多的是指节奏布鲁斯的那种强劲风格。

山地摇滚和主流摇滚相比,都具有较强劲的节奏,但是山地摇滚较主流摇滚的强劲程度要显得弱一些。山地摇滚的乐队主要也是以电吉他、贝司、钢琴和鼓为基础,不过在电吉他的使用上保留了乡村音乐中使用原声音色的

传统。在演唱上，山地摇滚虽然也是不带修饰，但是不像主流摇滚那么粗犷，一般不采用“呼喊”的方式，体现的是一种白人化的高亢有力。如埃尔维斯·普莱斯利最早录制的《那很不错》(That's All Right)就是一首典型的山地摇滚作品；比尔·哈利演唱的《昼夜摇滚》其实也体现出了山地摇滚的倾向。

在山地摇滚领域，除了比尔·哈利和普莱斯利的歌曲最早有所涉及之外，著名的乡村音乐大师约翰尼·卡什(Johnny Cash)、卡尔·帕金斯(Carl Perkins)均为山地摇滚的代表；杰瑞·李·刘易斯不但涉及主流摇滚，同时也录制了一些山地摇滚作品。此外，最有影响的山地摇滚歌手是埃弗利兄弟(Everly Brothers)和巴迪·霍利(Buddy Holly)。

埃弗利兄弟
Everly Brothers

埃弗利兄弟 [范曲:CD077]由唐·埃弗利(Don Everly, 1937年出生)和菲尔·埃弗利(Phil Everly, 1939年出生)两兄弟组成,1957年开始走红。他们主要将轻快的乡村音乐和摇滚乐相结合,创造了一种轻松的山地摇滚;演唱时注重和声,以独特的二重唱而闻名。

1957—1961年,他们一直都是美国摇滚乐坛的重要组合之一。1961年11月,他们进入海军预备役,开始减少了音乐活动。在50年代后期,他们不仅在美国取得很大的成功,同时也对英国摇滚乐的崛起产生了重要影响。

他们的代表作品有《再见了,爱人》(Bye Bye Love, 1957)、《醒来吧,小苏茜》(Wake Up Little Susie, 1957)、《所有的一切都是梦》(All I Have To Do Is

Dream, 1958)、《凯西乡下人》(Cathy's Clown, 1960)、《如此悲伤》[(So Sad)To Watch Good Love Go Bad, 1960]、《雨中哭泣》(Crying In The Rain, 1962)等。

巴迪·霍利[范曲:CD078], 1936年出生于美国德克萨斯州的拉布克, 从小受乡村音乐的影响较深。1949年, 霍利和他的同学组建了一个二重唱组, 开始演唱乡村音乐; 随着“猫王”的成功, 霍利开始将摇滚乐融入到自己的歌曲中。1957年, 他又组织了一个名为蟋蟀(The Crickets)的乐队, 随后录制了专辑《会有那么一天》(That'll Be The Day), 销量超过100万张。此后的两年, 他的事业如日中天, 然而就在他事业最辉煌的时候, 1959年2月3日的晚上, 他和他的乐队在一次演出途中, 因飞机遇到风暴, 坠机身亡。在霍利去世

巴迪·霍利
Buddy Holly, 1936-1959

后的十年, 他的唱片被不断地再版, 在摇滚乐坛产生了重要影响。

从音乐上看, 霍利的音乐根基主要是乡村音乐, 他将温馨的乡村音乐和摇滚乐相融合, 创造了一种相对文雅的山地摇滚; 他那“打嗝”(hiccup)唱法给人留下了深刻印象。从生活上看, 霍利是一位比较“保守”的摇滚明星, 他的生活十分规矩, 不酗酒, 不吸毒, 不好色; 瘦高个子, 戴黑框眼镜, 经常穿西服、打领带; 总之, 他的音乐和生活都很少显露出反叛性。

他的代表作品有《会有那么一天》(That'll Be The Day, 1957)、《佩吉·休》(Peggy Sue, 1957)、《哦, 孩子》(Oh, Boy! 1957)、《咆哮》(Rave On, 1958)、《仔细思考》(Think It Over, 1958)、《不会再有事》(It Doesn't Matter Anymore, 1959)等。

3) 温和摇滚(Soft Rock)

温和摇滚是和强劲的主流摇滚相对应的一种轻柔的摇滚风格，它主要结合了一些“叮砰巷”音乐和抒情流行歌曲的成分。温和摇滚的旋律性较强，节奏感相对较弱，演唱方面经常采用“嘟·喔普”(Doo Wop)^①的形式。虽然这种柔和的摇滚乐，也曾受到很多听众的喜爱，但是也有人不屑一顾，甚至加以贬低，称其为“廉价摇滚”(Schlock Rock)。

其实，温和摇滚只是在摇滚乐最盛行的时期，借用了摇滚的名号而已(因为很多冠以温和摇滚的歌曲都由当时的摇滚歌手演唱，如埃尔维斯·普莱斯利等)，实际上很多歌曲和流行歌曲没有太大区别。

在温和摇滚领域，埃尔维斯·普莱斯利的影响非常重要，他的很多抒情作品在那个时期都被冠以温和摇滚的名号，如《我想你，我需要你，我爱你》(I Want You, I Need You, I Love You)、《别》(Don't)、《爱你》(Loving You)、《别问我为什么》(Don't Ask Me Why)等。60年代，他的风格更是倾向于温和摇滚，很多歌曲已经和流行歌曲无法区分。此外，“胖子”多米诺(Fats Domino)在温和摇滚方面，具有较大的影响。

“胖子”多米诺
Fats Domino

“胖子”多米诺〔范曲：CD079〕，1928年生于美国的新奥尔良，九岁开始学习钢琴，十四岁中学退学开始参加演出。1955年他推出单曲《那不是一种羞耻》(Ain't That A Shame)，销量超过100万张，开始步入摇滚明星的行列。此后，他的一系列单曲使他获得了巨大的成功。

在音乐上，多米诺的音乐根基主要来自节奏布鲁斯，他在节奏布鲁斯和商业歌曲之间找到了一个较好的契合点，他用一种不带威胁性的声音重现演绎了很多节奏布鲁斯作品，以及传统的“叮砰巷”歌曲，创造了一种温和和摇滚的样板。在演出中，他经常自弹(钢琴)自唱，演

①一种节奏布鲁斯演唱形式，经常由四至五人组成重唱小组，由一人担任领唱，其他人以密集和声作伴唱，演唱较为深情。

唱风格比较文雅，声音比较有控制，不像小理查德和查克·贝里那么粗犷。

50年代，很多摇滚乐作品都是根据传统的歌曲翻版而成，多米诺在翻唱抒情歌曲方面具有较大影响，他经常将传统的抒情歌曲加以改编，增加摇滚乐式的低音和显著的摇滚节拍。比如他演唱的《我的蓝色天堂》(My Blue Heaven)、《越橘果山》(Blueberry Hill)都是根据传统的“波普”歌曲改编而成。

他的代表作品有《越橘果山》(Blueberry Hill, 1956)、《我正在散步》(I'm Walking, 1957)、《蓝色星期一》(Blue Monday, 1957)、《我爱的是你》(It's You I Love, 1957)、《走向新奥尔良》(Walking To New Orleans, 1960)等。

在50年代中期到60年代前几年的早期摇滚乐时期，还活跃着一大批其他摇滚歌手，如吉恩·文森特(Gene Vincent)、埃迪·考克恩(Eddy Cochran)、布伦达·李(Brenda Lee)、文斯·泰勒(Vince Taylor)、波·迪德利(Bo Diddley)、保罗·安卡(Paul Anka)、里基·纳尔逊(Ricky Nelson)等，他们对早期摇滚乐的繁荣也做出了一定的贡献。

(2) 摇滚乐“黄金时期”的衰落

1950年代末1960年代初，摇滚乐刚刚走过四五个年头，经历了短暂的高峰之后，它的第一个“黄金时期”开始走向衰落。

首先，唱片公司和广播电台之间的行贿、受贿现象，使摇滚乐蒙上了一层厚厚的阴影。从摇滚乐诞生开始，广播的宣传对摇滚乐的传播产生了重要影响，很多唱片公司为了推出旗下的歌手，不惜重金去讨好各大电台的DJ和领导，而这些人收了贿赂，在节目中大肆推广行贿方的“产品”。这样一来，电台的节目就操纵在了少部分人的手中。1959年，这种现象终于引起了政府的关注，联邦贸易委员会(The Federal Trade Commission)、纽约地区代理机构，以及美国众议院立法检察委员会(The U.S. House of Representatives Legislative Oversight Committee)先后对行贿、受贿现象进行了调查，并且对

事发者采取制裁。1962年,著名DJ艾伦·弗里德(“摇滚乐”名称的创造者)也因受贿被判入狱。一桩桩贿赂事件,使很多摇滚听众对摇滚乐的实际价值产生了质疑,有些人开始慢慢地远离了摇滚乐。

其次,前几年中最辉煌的一些摇滚歌星,在50年代末60年代初也纷纷远离了摇滚乐。巴迪·霍利在飞机失事中身亡^①;查克·贝里因嫖妓被捕入狱;小理查德皈依宗教,停止了摇滚乐活动;杰瑞·李·刘易斯因几次不合法的婚姻,遭到摇滚乐迷的唾弃;“胖子”多米诺和普莱斯利的风格逐渐转向流行化的抒情歌曲领域;埃弗利兄弟进入海军预备役,减少了音乐活动。到60年代初,虽然很多歌手依然获得不错的成绩,但是摇滚乐再也没有什么新东西可以让乐迷们为之兴奋了。在这种情况下,美国摇滚乐陷入了低潮,它的第一个“黄金时期”开始衰落,直到1964年英国摇滚乐的到来。

在60年代的前几年中,摇滚乐一度陷入低迷,这个时期出现了一些过渡风格,以及几位歌星支撑着摇滚乐的局面。其中,风格方面以冲浪音乐(Surfing Music)最具影响,而歌星则以罗伊·奥比逊(Roy Orbison)为代表。

1) 冲浪音乐(Surfing Music)

冲浪音乐是一种比较轻快的摇滚乐,它把冲浪运动和摇滚乐的形式相结合,来表达冲浪的刺激,沙滩聚会的悠闲,同时也经常描写沙滩活动,阳光、海滩、摩托车、女孩等。其实,从内容上看,冲浪音乐早已偏离了摇滚乐最初的叛逆性,它对社会问题毫不关心,所表现出的仅仅是年轻一代的“享乐主义”思想。

冲浪音乐最初形成于1956年,很多人将罗伊·奥比逊(Roy Orbison)的《半蒙面具》(Domino)看作是冲浪音乐的开端。但是,冲浪音乐造成全国影响,是在1961年和1962年期间,“沙滩男孩”乐队(The Beach Boys)的《冲浪》(Surfin', 1961年)和《冲浪旅行》(Surfing Safari, 1962年)引领了冲浪音乐的潮

^①民谣歌手唐·麦克林(Don McLean)在他的作品《美国派》(American Pie)中隐喻地写到巴迪·霍利的去世预示着摇滚时代的消亡。

流。虽然从 1961 年开始，冲浪音乐风靡全国，但是它流行的时间并不长，60 年代中期以后，它的影响力逐渐消失。

从音乐风格上看，冲浪音乐具有一些显著的特征：音乐的旋律主要以自然音为主；节奏感较强，轻快而富有动力；曲式结构多为节歌—叠歌形式；演唱部分经常采用密集和弦构成的和声伴唱；演奏方面，注重电吉他效果的运用，经常采用吉他音效制造出海浪翻滚的声响。

“沙滩男孩”乐队
The Beach Boys

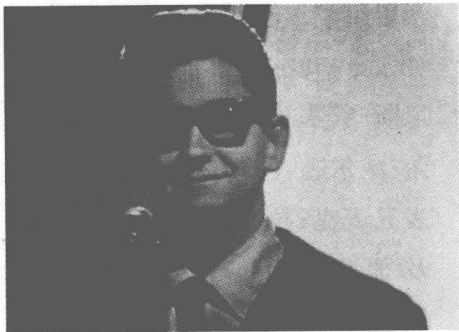
“沙滩男孩”乐队 [范曲：

CD080] 由南加利福尼亚的五名中学生组成，他们是布莱恩·威尔逊 (Brian Wilson) 和他的两个弟弟丹尼斯·威尔逊 (Dennis Wilson)、卡尔·威尔逊 (Carl Wilson)，他们的表兄麦克·拉弗 (Mike Love)，以及他们的朋友查理斯·贾丁 (Charles Jardine)。布莱恩·威尔逊是乐队的核心人物。1961 年，他

他们开始了演唱生涯，并推出单曲《冲浪》(Surfin')，但是成绩一般；1962 年 6 月，他们的单曲《冲浪旅行》(Surfing Safari) 在全国引起反响；此后，1963—1966 年，“沙滩男孩”取得了巨大成功，在排行榜上取得了优异的成绩，单曲上榜二十次，专辑上榜十二次。从 1966 年起，他们的音乐中，实验成分加强，他们开始不再满足于那种无忧无虑的轻松感觉，开始在速度、织体、节奏和音色方面进行大胆创新，其中单曲《愉悦的振动》(Good Vibrations) 花了六个月在不同的录音棚里录制而成，成为当时最具实验性的摇滚作品之一，在该年年底荣登排行榜首位。1967 年之后，“沙滩男孩”的明

星位置开始让位于旧金山的一些乐队。

从音乐风格上看,“沙滩男孩”的音乐是温顺的、轻快的,他们的演唱具有丰富的和声效果。在摇滚乐第一个黄金时期衰落之际,“沙滩男孩”在美国摇滚乐坛充当了重要角色。他们的代表作品有:《冲浪》(Surfin', 1961)、《冲浪旅行》(Surfing Safari, 1962)、《美国冲浪》(Surfin' U.S.A., 1963)、《冲浪女孩》(Surfer Girl, 1963)、《有趣,有趣,有趣》(Fun Fun Fun, 1963)、《加利福尼亚女孩》(California Girl, 1963)、《救救我,罗达》(Help Me, Rhoda, 1965)、《愉悦的振动》(Good Vibrations, 1965)等。

罗伊·奥比逊
Roy Orbison, 1936-1988

罗伊·奥比逊是60年代前期最具影响的摇滚明星。他的风格是一种伤感的抒情摇滚,在摇滚乐处于低谷的时期,他的歌声充实着美国摇滚乐坛,同时也传到了大洋彼岸的英国,对后来的英国摇滚乐产生了重要影响。

罗伊·奥比逊,1936年生于德克萨斯州的弗蒙,十几岁开始演出。1956年,他得到太阳(Sun)唱片公司经理萨姆·菲利普斯(Sam Philips)的赏识,与其签约,并于同年推出个人专辑《乌比·杜比》(Ooby Dooby),获流行歌曲排行榜第五十九名。

1958年,他来到纳什维尔,开始成为一名词曲作者。1960年,他推出专辑《仅仅是孤单》(Only The Lonely),获得了巨大成功,唱片销量超过百万张。此后,1961—1964年,他成了美国摇滚乐坛的重要人物。在此期间,他的歌声不仅享誉全美,同时也传到了英国。1963年,奥比逊赴英国巡回演

出，刚刚成名不久的“披头士”乐队借助他的名声随其共同演出。

60年代后期，他的生活遭遇各种不幸。1966年，妻子死于车祸；1968年，他在英国巡演，家中起火，三个儿子中的两个死于火灾，这一切对他造成了沉重的打击。70年代，奥比逊逐渐退出了歌坛。70年代末，他又重返歌坛，录制了一些乡村歌曲。1988年11月6日，奥比逊因心肌梗塞逝世，终年五十二岁。

奥比逊的歌声在60年代前期具有重要的代表性，他那清澈、嘹亮的歌声，黑装、墨镜，满脸忧郁的舞台形象给人留下了深刻印象。在音乐风格上，他的歌曲带有深厚的乡村音乐根基，同时融入了轻快的摇滚节奏；在演唱上，他的歌声并不高亢，但是却感人肺腑，是一位伤感歌手的典范。

他的代表作品有《我感觉的仅仅是孤单》(Only The Lonely Know How I Feel, 1960)、《蓝色的牛轭湖》(Blue Bayou, 1961)、《哭泣》(Crying, 1961)、《做梦的男孩》(Dream Boy (How Long Must I Dream), 1962)、《入梦》(In Dreams, 1963)、《低劣的女性布鲁斯》(Mean Woman Blues, 1963)、《哦，漂亮女人》(Oh, Pretty Woman, 1964)等。

2.“不列颠入侵”(British Invasion)

1964年，摇滚乐已走过了将近十个年头，然而当它即将进入十周年之际，人们却无法以任何形式来庆祝它十周年的到来，美国摇滚乐进入了极度低迷的状态。正在这个时候，摇滚乐的发源地——美国摇滚乐坛，却被英国人闯了进来，由他们主宰了局面。英国摇滚乐大肆入侵美国，其中最大的影响来自于“披头士”乐队(The Beatles)，1964年“披头士热”传到美国，对美国摇滚乐产生了巨大冲击。随后，“滚石”、“谁”、“动物”、“新兵”、“奶油”等乐队纷沓而至，使英国摇滚乐在美国大行其道，摇滚史上称其为“不列颠入侵”。英国摇滚乐的到来，使原本一潭死水的美国摇滚乐重获生机。

约翰·列侬 (John Lennon)

保罗·麦卡特尼 (Paul McCartney)

乔治·哈里森 (George Harrison)

(1)“披头士”乐队及其发展历程

“披头士”乐队(The Beatles)[范曲:CD081/CD082],是迄今为止世界上最成功的摇滚乐队,被称为摇滚乐历史上“最伟大的乐队”。“披头士”从1958年成立,到1970年解散的十二年间,为摇滚乐创下了神话般的奇迹,不管是在商业上,还是在音乐上,他们使摇滚乐发生了巨大的变革,为摇滚乐带来了一场“革命”。他们的影响遍及全球,他们的出现在很大程度上改变了世界流行音乐的面貌。

“披头士”乐队于1958年成立于英国利物浦,由四位成员组成,他们是约翰·列侬(John Lennon,1940—1980,主唱)、保罗·麦卡特尼(Paul McCartney,生于1942年,贝司、主唱)、乔治·哈里森(George Harrison,1943—2002,吉他)、林格·斯塔尔(Ringo Starr,生于1940年,鼓手)。最初,乐队的名字叫“采石工”(The Quarry Men),1960年改名为“披头士”。最初,约翰想到的是“Beetles”(甲壳虫)这个词,后来他将单词中的一个“e”拼成了“a”,听起来具有“Beat Music”^①的感觉。

◁林格·斯塔尔 (Ringo Starr)

^①英国人喜欢称自己的摇滚乐为“击打乐”即“Beat Music”,“Beat”这个词在当时英国青年中十分流行。

1960年8—12月，“披头士”前往德国汉堡，在一些俱乐部演出，通过几个月的磨练，他们的音乐理念和演奏技术有了很大提高。1961年3月，他们在汉堡进行了乐队的第一次录音。宝丽多唱片公司（Polydor Records）找到他们，让他们为德国著名歌星托尼·谢里登（Tony Sheridan）伴奏，录制专辑。但是在这张专辑中“披头士”只是雇佣乐手，他们没有得到一分版税，只挣到了200马克的录音报酬。

1961年7月，“披头士”回到利物浦，通过托尼·谢里登的专辑，他们在当地拥有了一些名气。此时，唱片商布赖恩·爱泼斯坦（Brain Epstein）看到了他们的潜力，于12月和他们签订了经济合约。爱泼斯坦成为他们的经理人之后，马上替乐队进行了形象改造：中长发、无领四扣上衣、直筒长裤、矮靴子。随后，爱泼斯坦开始为乐队联系唱片公司，但是几次都遭到了失败。后来，在爱泼斯坦的努力下，乐队终于被“帕洛风”（Parlophone）唱片公司经理乔治·马丁（George Martin）看中，并与其签约。在此期间，原鼓手皮特·贝斯特（Pete Best）由于技术问题，被要求离开了乐队，林格·斯塔尔（Ringo Starr）代替了他的位置。此时（1962年8月），“披头士”的阵容最后确定，成员也基本上有了明确分工：约翰·列侬，主唱兼节奏吉他，负责主要创作；保罗·麦卡特尼，主唱兼贝司，负责主要创作；乔治·哈里森，主音吉他；林格·斯塔尔，鼓手。

1962年10月，乐队推出了他们的首张单曲唱片《爱我吧》（Love Me Do）和《附言：我爱你》（P.S. I Love You）两首歌曲；1963年3月，推出首张专辑《请让我开心》（Please Please Me）；同年5月乐队还和美国著名歌星罗伊·奥比逊（Roy Orbison）在英国进行了全国巡回演出。随后，他们又推出了一系列单曲，其中《她爱你》（She Loves You）、《我想握住你的手》（I Want Hold Your Hand）、《金钱买不到爱情》（Can't Buy Me Love）等歌曲，在英国掀起了全国性的“披头士热潮”。同年11月，他们还在伦敦威尔士王子剧场参加了一场

The Beatles 前期形象

由皇太后和玛格丽特公主出席的，名为“皇家敕令综艺演出”（Royal Command Variety Performance）的慈善演出，名声得到了进一步的提高。

1964年2月，“披头士”第一次前往美国宣传演出，使“披头士热”迅速蔓延到了美国。

2月9日，“披头士”录制节目的当天，演播室的座位只有700个，但是买票人数却有5万人。于是，歌迷聚集在电视大楼外，大楼所在的百老汇大街的8个街区人山人海，造成严重的交通堵塞。2月12日，他们在美国著名的“卡内基”音乐厅举办了在美国的首场演唱会，2870个座位座无虚席，场外还聚集了两万多名歌迷。4月4日那一周，“披头士”的歌曲《金钱买不到爱情》（Can't Buy Me Love）、《扭曲与呼叫》（Twist And Shout）、《她爱你》（She Loves You）、《我想握住你的手》（I Want To Hold Your Hand）和《请让我开心》（Please Please Me）分别占据了美国单曲排行榜的前五名，使“披头士热”逐渐高涨。可见，“披头士”的到达给当时正处于低迷状态的美国摇滚乐注入了一股生机。同年秋天，在访问欧洲、香港、澳大利亚和新西兰之后，他们再次来到美国，在23个城市进行了巡回演出，所到之处人山人海。后来，保罗回忆道：“5万多名观众的呼叫声，基本上掩盖了我们的声音，我们根本听不见自己在唱什么。”同年，以乐队巡回演出为线索而拍摄的第一部电影《辛劳之夜》（A Hard Day's Night）上映，引起了巨大轰动，影片主题歌《辛劳之夜》使他们获得了当年“格莱美”最佳演唱团体奖。

1965年6月，“披头士”乐队录制了他们那首闻名于世的歌曲《昨天》(Yesterday)；同年7月，他们的第二部电影《帮助》(Help)在伦敦首映；10月份“披头士”获得了象征着英国政府最高荣誉的“不列颠帝国勋章”(Member Of The British Empire)，他们的社会地位进一步得到了提升。年底，他们推出专辑《橡胶灵魂》(Rubber Soul)，其中著名的《挪威的森林》(Norwegian Wood)、《米歇尔》(Michelle)均出自该专辑。在这张专辑的制作过程中，保罗和约翰的音乐理念开始出现了分歧，这为后来“披头士”的解散埋下了伏笔。

1966年7月，“‘披头士’比耶稣基督更受欢迎”的宣扬事件，为他们引来了一身的麻烦。约翰在一次采访中，不经意说了一句：“基督教正在消亡，而‘披头士’比耶稣基督更受欢迎。”不多久，这句话被不顾上下文的连贯而单独地转载到了美国的《记事簿》(Datebook)刊物上，加上新闻界的过分渲染，约翰的话引起了基督教徒的强烈不满。于是，各电台开始禁播他们的歌曲，各基督教会大量焚烧他们的唱片，进行了一系列的抵制“披头士”活动。后来，经过约翰的公开解释以及各方面的努力，很长一段时间后，该事件才得以淡化。

同年7—8月，“披头士”乐队进行了他们的最后一次巡回演出，巡演至日本、菲律宾以及美国时，遭受了种种不幸事件，这似乎预示着“披头士”的事业即将出现滑坡。同年8月5日，“披头士”推出新专辑《左轮手枪》(Revolver)，其中收录了《埃莉诺·里格比》(Eleanor Rigby)、《黄色潜水艇》(Yellow Submarine)等作品。

由于长期的巡回演出，“披头士”成员对演出感到了疲惫和厌倦，1966年8月29日，他们在美国三藩市(San Francisco)的烛台公园(Candlestick Park)举行了“披头士”的最后一场演唱会。从此，“披头士”的演出生涯到此结束。

结束了演出生涯之后，他们将重心转移到了专辑上，开始专心致志地制作唱片，利用他们的明星地位，开始在音乐中融入大量的实验成分，进行实验性创作。

1967年6月，他们推出了后来被评论界认为是“披头士”最优秀的一张专辑《佩珀军士的孤心俱乐部乐队》(Sgt. Pepper's Lonely Heart's Club Band)，同年获得“格莱美”最佳唱片奖。6月25日，“披头士”参加了一场名为《我们的世界》(Our World)的电视节目，该节目通过国际通信卫星在26个国家的电视台同步联网播出，“披头士”乐队代表英国电视台在演出中演唱了一曲《你需要的只是爱》(All You Need Is Love)，引起了全球轰动。

同年8月，“披头士”在伦敦遇见了印度教精神领袖马哈里什·约吉(Maharishi Yogi)，并随其前往威尔士的班戈(Bangor)探寻瑜伽真学；8月27日，因经纪人布赖恩·爱泼斯坦服毒过量身亡，他们匆匆返回了伦敦。

1968—1970年期间，“披头士”内部矛盾开始激化，约翰自从认识了日本先锋派艺术家大野洋子(Yoko Ono，后来成为约翰的第二任妻子)后，便不再关心乐队的事情，把主要精力都放在了和大野洋子的合作上。尽管队员们都开始各自忙碌，但还是推出了一些经典单曲和三张专辑。单曲如《嘿，裘德》(Hey Jude)、《革命》(Revolution)、《回来》(Get Back)等；三张专辑是《“披头士”》(The Beatles, 1968年11月22日发行)^①、《修道院路》(Abbey Road, 1969年9月26日发行)和《顺其自然》(Let It Be, 1970年5月8日发行)。其实《修道院路》

The Beatles 中期形象

是“披头士”四位成员的最后一次合作，从此之后，他们再也没有凑齐到一起录过音。《顺其自然》从名义上看是“披头士”的最后一张唱片，但是整张专辑的歌曲都是录制于《修道院路》专辑之前的一些作品，由于《顺其自然》同名电影尚

^①由于这张专辑的封面没有任何图案，只是一个纯白色的封面，因此又被称为《白色专辑》(White Album)。

未上映，专辑拖延了一年多而没有发行，直到1970年5月8日，电影首映的前六天才发行上市。而此时，“披头士”的成员们都忙于自己的个人事业，对于这张专辑的后期制作谁都不再关心，只是约翰随便找了一位制作人对专辑进行了后期处理。

1970年4月10日，“披头士”乐队向社会公开宣布，“披头士”乐队正式解散。其实，从《修道院路》之后，乐队成员便各自开始录制专辑。1970年3月底，林格·斯塔爾推出首张个人专辑《伤感旅程》(Sentimental Journey)；同年4月17日，保罗·麦卡特尼也推出了他的首张个人专辑《麦卡特尼》(McCartney)；同年11月，乔治·哈里森推出了他的首张个人专辑《一切必将过去》(Everything Must Pass)；同年12月11日，约翰·列侬推出专辑《约翰·列侬 / “顺从的洋子”乐队》(John Lennon/The Plastic Ono Band)。

乐队解散之后，影响较大的当属约翰和保罗，保罗和他的妻子组建了“双翼”乐队(The Wings)，推出了一系列广受欢迎的作品；约翰和他的妻子大野洋子组成了“柔顺的洋子”(Plastic Ono)乐队，并不断卷入各种政治活动，创作了《遐想》(Imagine)、《权力归于人民》(Power To The People)、《给和平一个机会》(Give Peace A Chance)等歌曲，1975年，约翰退出乐坛，和妻儿安居生活。1980年，约翰沉寂了五年之后复出乐坛，推出了专辑《双重幻想》(Double Fantasy)，引起了歌迷的强烈轰动，

不料12月，在曼哈顿自己的公寓前被一名患有精神病的歌迷枪杀身亡，时年四十岁。

从1962年“披头士”推出第一首单曲开始，到1970年乐队解散，在短短的八年时间里他们创作了300多首歌曲，共售出唱片近1亿张，创下了42张白金唱片的纪录。对于“披头士”在60年代创下的辉煌成绩，直到今

The Beatles 佩珀军士形象

The Beatles 后期形象

天没有任何一个乐队能够超越。无疑，“披头士”乐队是摇滚乐历史上的奇迹，同时，它更是摇滚乐历程中一块永恒的丰碑。

“披头士”的成功不仅唤醒了处于低迷状态中的美国摇滚乐，同时也标志着英国摇滚乐开始登上世界流行音乐的历史舞台，并和美国摇滚乐形成对抗局面。与此同时，在“披头士”乐队的影

响下，世界流行音乐的面貌发生了很大变化，他们在很大程度上推动了世界流行音乐的发展进程。

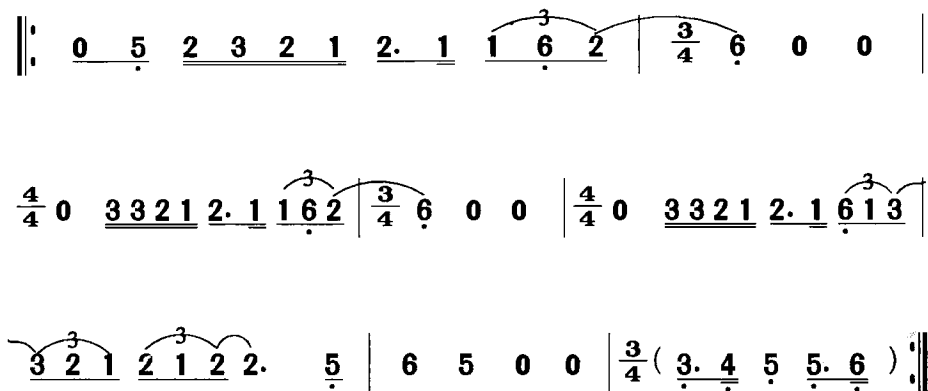
(2)“披头士”的音乐手法

“披头士”的音乐创作主要可分为两个时期，以1966年为界。1966年以前的作品主要延续了美国早期摇滚乐的传统手法，和声比较简单；拍子多用4/4拍；曲式主要以十二小节布鲁斯曲式或AABA曲式为主；旋律也较为普通，有时采用布鲁斯调式进行创作。1966年之后，他们的音乐中体现出了强烈的实验性，音乐手法上打破了很多传统的模式，为后来的摇滚乐开创了众多先河。下面，我们可以从节拍、节奏、和声、调式、调性、配器、曲式等方面进行分析。

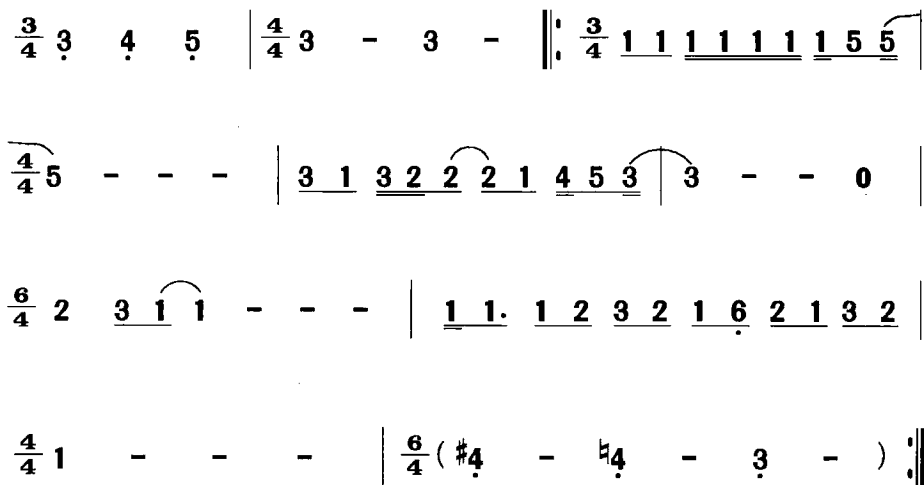
1) 节拍

在节拍上，“披头士”的很多歌曲不仅打破了传统摇滚乐以 $\frac{4}{4}$ 拍为主的局面，出现了 $\frac{3}{4}$ 拍、 $\frac{6}{8}$ 拍等节拍，更具有创造性的是，还出现了很多混合拍子及变换拍子。

如《你需要的只是爱》(All You Need Is Love)出现了 $\frac{3}{4}$ 拍和 $\frac{4}{4}$ 拍交替。

如《黑鸟》(Black Bird)出现 $\frac{3}{4}$ 、 $\frac{4}{4}$ 和 $\frac{6}{4}$ 拍的交替。〔范曲:CD083〕

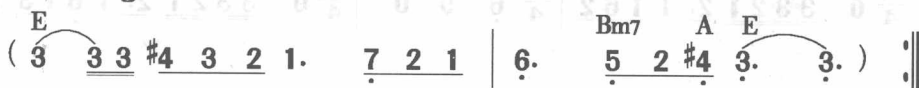
如《挪威的森林》(Norwegian Wood)出现了流行音乐中很少使用的复拍子
 $\frac{12}{8}$ 拍。

挪威的森林 [范曲: CD084]

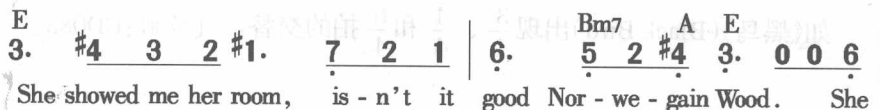
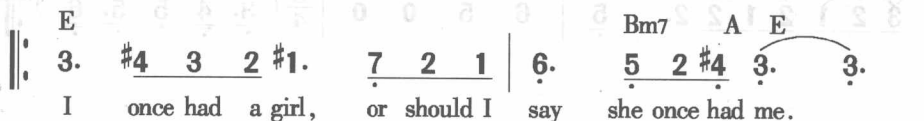
Norwegian Wood

John Lennon & Paul McCartney 词曲

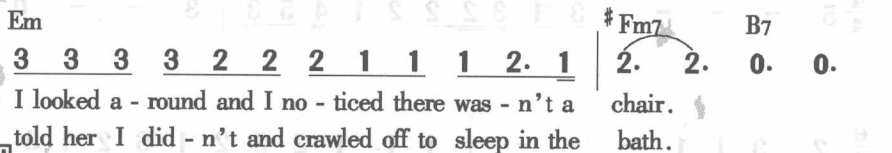
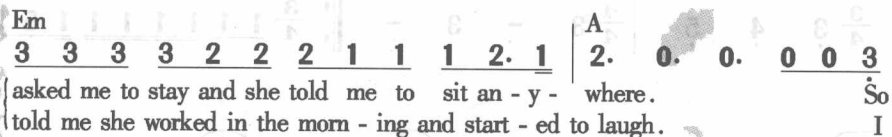
1=G $\frac{12}{8}$

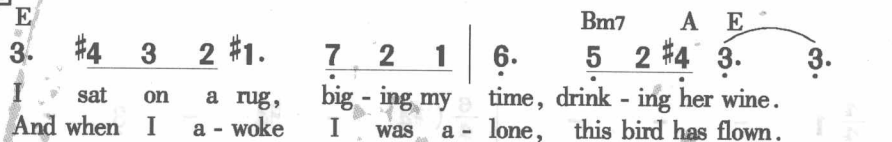
A

B

A

E
3. $\sharp 4$ 3 2 $\sharp 1$. $\underline{7}$ 2 1 | 6. $\overset{\text{Bm7}}{5}$ 2 $\overset{\text{A}}{\sharp 4}$ $\overset{\text{E}}{3}$. 3. :||
We talked un - til two and then she said, "it's time for bed."
So I lit a fire, is - n't it good Nor - we - gian Wood.

E
(3 $\underline{3}$ 3 $\sharp 4$ 3 2 $\sharp 1$. $\underline{7}$ 2 1 | 6. $\overset{\text{rit}}{5}$ 2 $\overset{\text{Bm7}}{\sharp 4}$ $\overset{\text{A}}{3}$. 3.) ||

2) 节奏

在节奏上，“披头士”打破了摇滚乐简单的突出二、四拍的做法，使用了大量的三连音节奏。

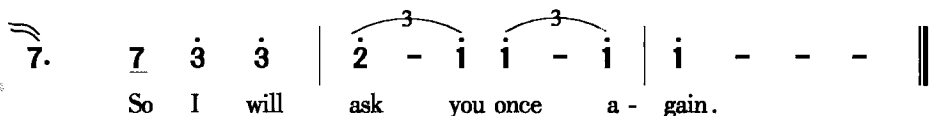
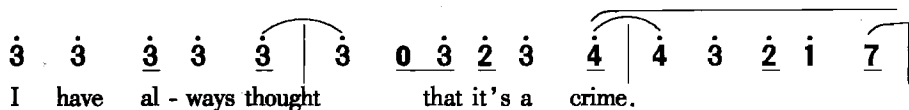
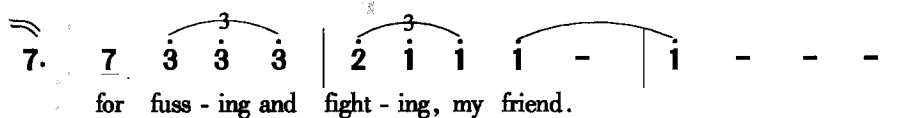
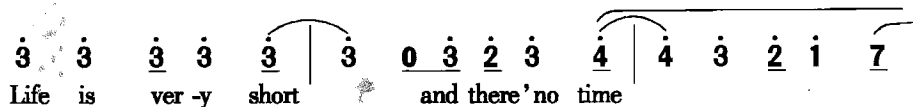
如《一定要和你一起过》(Got To Get You Into My Life)中运用了一系列的三连音 [范曲:CD085]。

$\underline{0}$ $\underline{5}$ $\overset{3}{3}$ $\overset{3}{3}$ $\overset{3}{3}$ 1 $\overset{3}{5}$ $\overset{3}{5}$ $\overset{3}{5}$ | $\underline{5}$ 3 $\overset{3}{3}$ $\overset{3}{3}$ 4 4 3 $\overset{3}{2}$ $\overset{3}{1}$ $\overset{3}{2}$
I was a - lone, I took a ride. I did - n't know what I would find

2. $\underline{1}$ $\underline{1}$ - | 0 0 0 0 | $\underline{0}$ $\underline{5}$ $\overset{3}{3}$ $\overset{3}{3}$ $\overset{3}{3}$ 1 $\overset{3}{5}$ $\overset{3}{5}$ $\overset{3}{5}$
there. An - oth - er road. Where may - be I

$\underline{5}$ 3 $\overset{3}{3}$ $\overset{3}{3}$ 4 4 3 $\overset{3}{2}$ $\overset{3}{1}$ $\overset{3}{2}$ | 2. $\underline{1}$ $\underline{1}$ - | 0 0 0 0 ||
could see an - oth - er kind of mind there.

如《我俩能解决》(We Can Work It Out)中运用了摇滚乐中很少使用的四分三连音节奏 [范曲:CD086]。

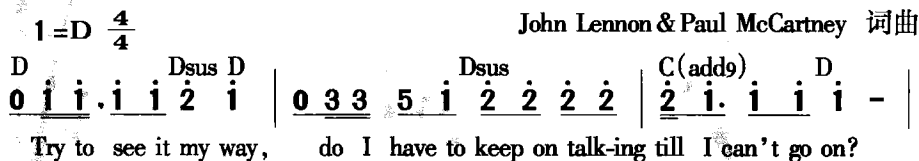
3) 和声

传统的早期摇滚乐在和声的运用上显得比较简单，一般都以 I、IV、V 三个基本和弦为主。“披头士”的音乐在和声上实现了很大的突破，他们经常使用一些非三度和弦和变体和弦来丰富和声色彩。

如《我俩能解决》(We Can Work It Out)运用了挂四和弦(sus)和加九和弦(add9) [范曲:CD086]。

我俩能解决

We Can Work It Out

D Dsus D Dsus A

0 1 1 1 1 2 1 | 0 3 3 5 1 2 2 2 2 2 |

While you see it your way run a risk of know - ing that our

C(add9) D G D G Asus A

2 1 1 1 1 1 - | 5 4. 4 1 1 - | 5 4. 4 1 1. 7 7. ||

love may soon be gone. We Can Work It Out. We Can Work It Out.

如《某些事情》(Something)运用了 $\flat$ Ⅲ、Ⅲ $^+$ 以及 I 7 等变体和弦及七和弦。

某些事情 [范曲:CD087]

Something

1 = C $\frac{4}{4}$

George Harrison 词曲

F $\flat$ E G7/D C Cmaj7

(0 6 1 6 $\flat$ 7 $\flat$ 7) ||: 1 1 1 1 1 1 1 7 7 - 0 0 |

Some - ting in the way she moves,

C7 F C/E

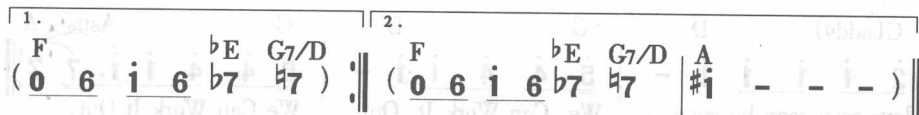
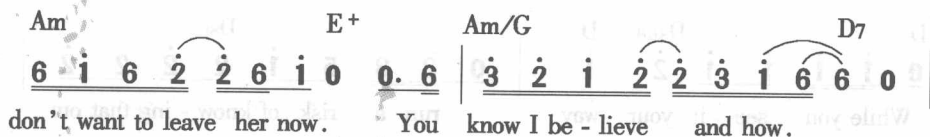
0 $\flat$ 7 7 7 7 7 1 2 1 1 | 1 6. 0 0 0 |

at - tracts me like no oth - er lov - er.

D7 G Am7 G7/B

2 2 2 2 2 1 1 2 | 7 6 7 6 5 5 0 0. 5 |

Some - thing in the way she woos me. I

4) 调式、调性

在传统的摇滚乐中，调式一般都以自然大调式为主，也有很多歌曲采用布鲁斯调式。“披头士”的作品中，采用布鲁斯调式创作而成的作品有很多，如《平装书作家》(Paperback Writer)、《金钱买不到爱》(Can't Buy Me Love)、《我看见她正站在那里》(I Saw Her Standing There)等歌曲都采用了布鲁斯调式。但是“披头士”在调式、调性方面采用了很多新的手法，其中在“调式交替”和“调性变化”方面具有强烈的实验性，经常出现多次转调，甚至还采用“调性游离”的手法。

如《我想握住你的手》(I Want To Hold Your Hand)的近关系调转调，由A段的G大调转入B段的a小调。

我想握住你的手 [范曲:CD088]

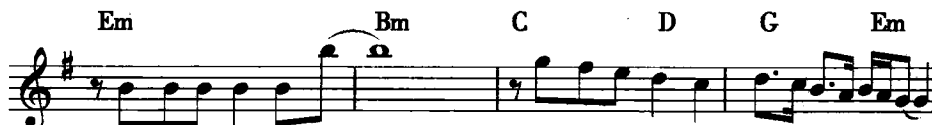
I Want To Hold Your Hand

Lennon & Paul McCartney 词曲

I think you'll un-der-stand. When I--- say that some-thing.
You'll let me be your man. And please--- say to me-----

I want to Hold Your Hand. ---
You'll let me hold your hand. ---

I Want To Hold Your Hand.-----
Now let me hold your hand.-----

I Want To Hold Your Hand. Oh,--
I Want To Hold Your

Hand.

And when I

touch you I feel hap-py--- in-side---

It's such a

feel-ing that my love I can't hide.---

I can't hide.--

I can't hide!

{ Yeah, you---
{ Yeah, you---

got that some-thing
got that some-thing

Em Bm G D

I think you'll un - der - stand. When I --- say that some - thing.
I think you'll un - der - stand. When I --- feel that some - thing.

Em Bm C D G Em

I Want To Hold Your Hand. - - I Want To Hold Your Hand. - - - - -

1. C D G 2. C D B7

I Want To Hold Your Hand. I Want To Hold Your Hand.

C D C G

I Want To Hold Your Hand. - - - - -

近关系调转调在“披头士”的作品中是最为常见的手法，如《一周八天》(Eight Days A Week, D 大调转 e 小调)、《我俩能解决》(We Can Work It Out, D 大调转 G 大调)等歌曲中都出现了近关系调转调。

再如《这里,那里和任何地方》(Here, There And Everywhere)采用了同主音大小调交替的手法 (G 大调和 g 小调交替)。歌曲的引子 (开头三小节) 首先明确了这种调性交替的关系 (第 1 小节是 G 大调, 第 2、3 小节是 g 小调); A 段采用了 G 大调, B 段转入 g 小调。

这里,那里和任何地方 [范曲:CD089]

Here, There And Everywhere

John Lennon & Paul McCartney 词曲

(引子)

G Bm $\flat$ B Am7 D7

To lead a better life-- I need my love to be here--

A G Am7 Bm C G Am7

Here. mak-ing each day --- of the year.---

Bm C $\sharp$ Fm7 B7 $\sharp$ Fm7 B7

chang-ing my life -- with a wave of her hand-- No-bod-y can de-ny

Em Am Am7 D7 G Am7

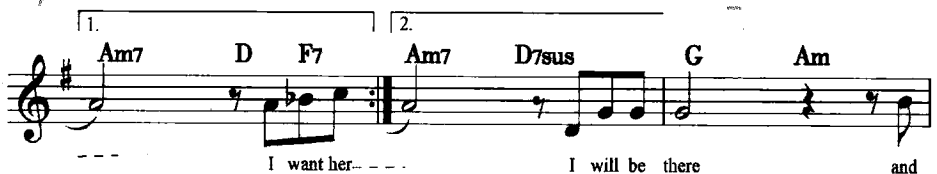
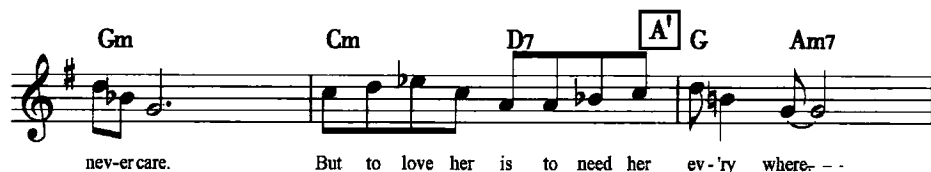
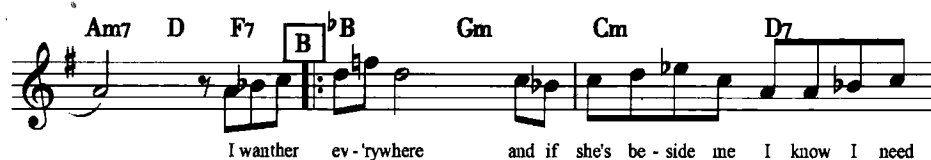
that there's some - thing there--- There.

Bm C G Am7 Bm C

run-ning my hands -- through her hair, --- both of us think - ing how good

$\sharp$ Fm7 B7 $\sharp$ Fm7 B7 Em Am

it can be-- Some-one is speak- ing. but she does-n't know-- he's there-

如《潘尼小巷》(Penny Lane)的调性不断地在 C 大调和 $\flat B$ 大调之间转换,使歌曲产生了一种调性游离的感觉。

潘尼小巷 [范曲:CD090]

Penny Lane

John Lennon & Paul McCartney 词曲

Pen - ny lane; there is a bar - ber show - ing pho - to - graphs - of ev - 'ry head -
shel - ter in the mid - die of the round - a - bout - the pret - ty nurse -

he's had the plea - sure to know - - - And all the peo - ple that come and go -
is sell - ing pop - pies from a tray And tho' she feels as if she's in a play -

stop and say hel - lo. On the
she is an - y - way. Pen - ny

cor - ner is a bank - er with a mo - tor - car. The lit - tle chil - dren laugh at him be hind - his
Lane the bar - ber shaves an - oth - er cus - tom - er. We see the bank - er sit - ting wait - ing for a

back - trin. And the bank - er nev - er wears a mac - in the pour -
And then the fire - man rush - es in - from the pour -

G7sus G7 F $\flat$ B

ing rain, ver - y strange! Pen - ny Lane - - is in my ears -
 ing rain, ver - y strange! Pen - ny Lane - - is in my ears -

$\flat$ B/D $\flat$ E

-- and in my eyes,
 -- and in my eyes,

$\flat$ B $\flat$ B/D $\flat$ E To Coda

wet there be - neath the blue - - sud - ur - ban skies - - I sit. And
 there be - neath the blue - - sud - ur - ban skies - - I sit. And

G C Am Dm7₃ G7sus

mean-while back in Pen - ny Lane - - there is a fire - man with an hour - glass, - - And in his pock -

C Am Cm7 Am7 ($\flat$ 5)

et is a por - trait of the Queen. He likes to keep his fire - en - gine clean; -

$\flat$ Amaj7 G7sus G7 G7sus G7

It's a clean ma - chine!

C Am Dm7 G C Am

Cm Am7 (b5) bAmaj7

G7sus F bB

Pen - ny lane - - - is in my ears -

bB/D bE bB

and in my eyes. - - - Full of fish -

bB/D bE G

and fin - ger pies in sum - mer. Mean - while back be hind the

G C C/E F

mean - while back Pen - ny Lane - - - is in my ears - - - and in my eyes. - - -

5) 旋律

在旋律上,“披头士”的早期作品具有顺口、易唱的特征,旋律性较强;同时他们还有很多作品的旋律线具有很强的个性,特别是变化音的运用、半音阶的运用,使他们的旋律独具特色。

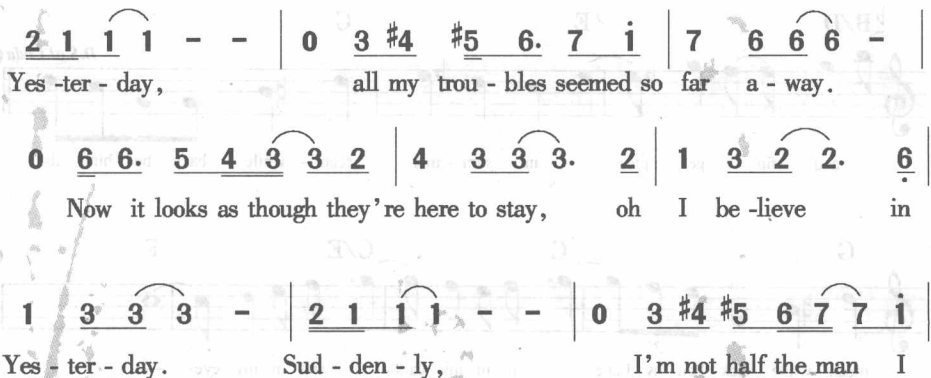
如《昨天》(Yesterday)中变化音 $\sharp 4$ 、 $\sharp 5$ 的运用,形成了强烈的旋律个性。

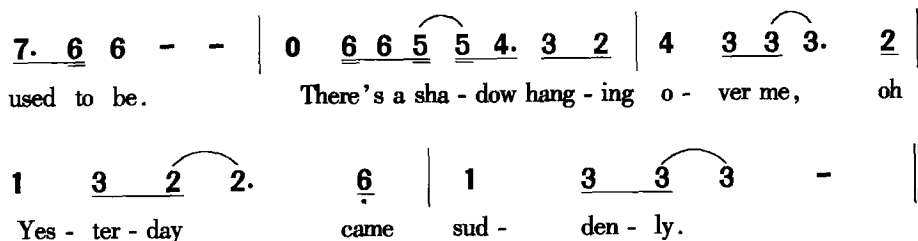
昨 天 [范曲:CD091]

Yesterday

1 = F $\frac{4}{4}$

John Lennon & Paul McCartney 词曲

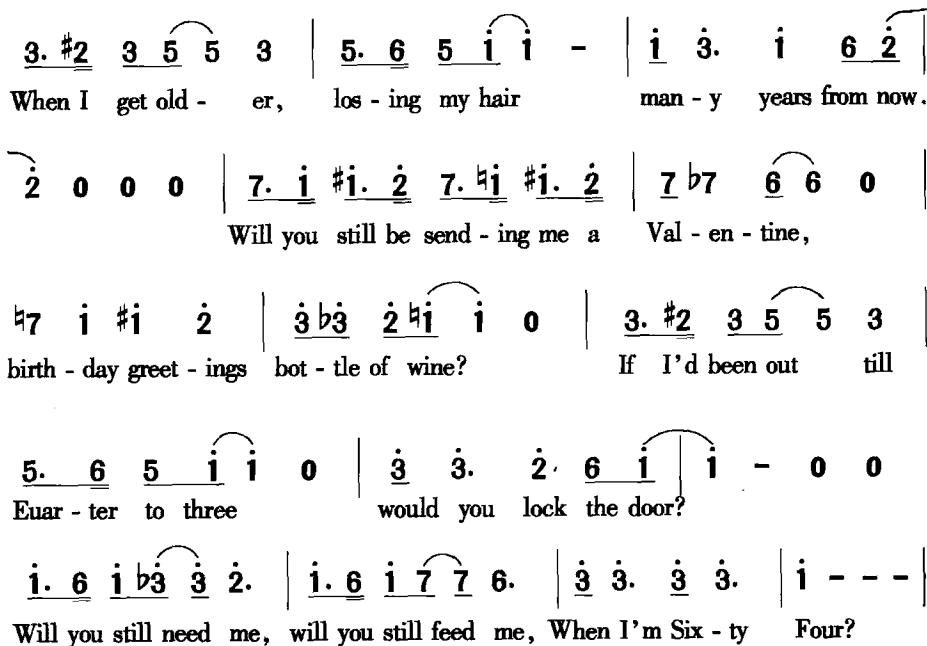
如《当我六十四岁》(When I'm Sixty Four)中一系列变化音的运用,形成了丰富的旋律色彩,其中7、 $\dot{1}$ 、 $\sharp\dot{1}$ 、 $\dot{2}$ 的半音阶效果,具有强烈的个性。

当我六十四岁 [范曲:CD092]

When I'm Sixty Four

1 = C $\frac{4}{4}$

John Lennon & Paul McCartney 词曲

如《辛劳之夜》(A Hard Day's Night)中半音阶的运用,使旋律具有强烈的个性。

辛劳之夜(片段) [范曲:CD093]

A Hard Day's Night

1=G $\frac{4}{4}$

John Lennon & Paul McCartney 词曲

0 3 4 3 ||: 5 - 5. 5 | 5 0 0 4 5 4 | 5 b7. 0 5 4 |
 It's been A Hard Day's Night and I've been work - ing like a
 5 4 3 0 3 4 3 | 5 - 5. 5 | 5 - 0 4 5 4 |
 dog. It's been A Hard . Day's Night I should be
 5 b7. 0 5 4 5 | 5 4 3 0 6 b7 b7 | i 7 b7 6 6 b7 i #i |
 sleep - ing like a log. But when I get home to you I find the
 2 #i i 7 7 3 4 3 | 5 1. b3 4 | b3 | 3 0 0 3 4 3. ||
 thing that you do will make me feel al - right. You know I

如《帮助》(Help) 中的引子部分,每个乐句第一个音符的半音阶上行效果,给人留下了深刻印象。

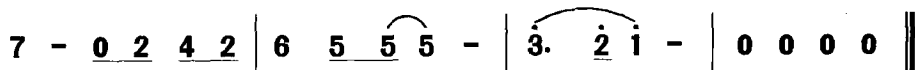
帮 助 [范曲:CD094]

Help

1=A $\frac{4}{4}$

John Lennon & Paul McCartney 词曲

6 - 0 0 5 | 6 5 5 5 4 | b7 - 0 2 4 | 6 5 5 4 2 |
 Help! I need some - bod - y. Help ! Not just an - y - bod - y.

Help! You know I need some - one. Help!

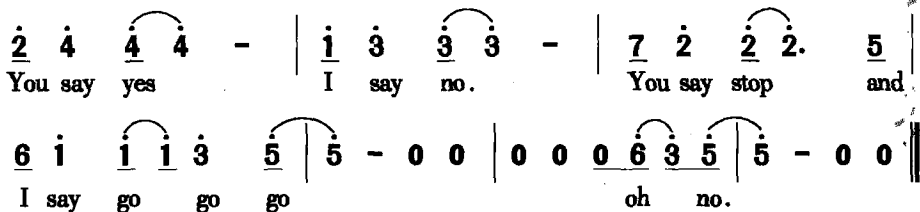
如《你好,再见》(Hello Goodbye)中引子部分,前四小节连续的下二度模进,具有很好的音乐效果。

你好,再见 [范曲:CD095]

Hello Goodbye

1 = C $\frac{4}{4}$

John Lennon & Paul McCartney 词曲

6) 曲式

在曲式上,“披头士”的大部分歌曲都是以AABA和十二小节布鲁斯曲式为主,但是也有一些作品采用庞大的曲式结构,甚至段落之间还出现变奏,具有交响乐的特征。

如《生活中的一天》(A Day In The Life)就是一首曲式结构庞大的作品,它的曲式结构图示如下:

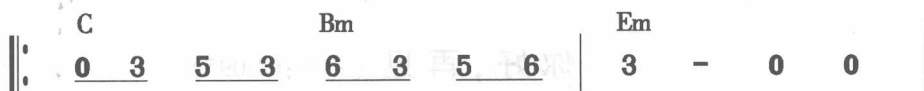
曲式	前奏	A			间奏	B	A'	尾声
乐段		a1	a2	a3		b	a4	
小节数	4	4+4+2	4+5	4+5+3	10	2 5+5+10	4+5+3	10
大约时间	0:00	0:15	0:45	1:10	1:45	2:16	3:20	3:55-5:06

生活中的一天 [范曲:CD096]

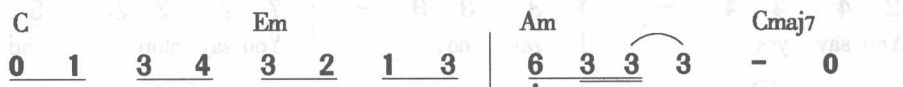
A Day In The Life

1 = G $\frac{4}{4}$

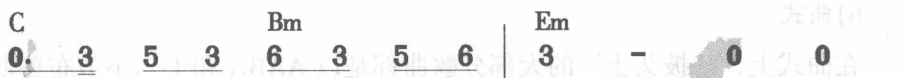
John Lennon & Paul McCartney 词曲

1. I read the news to - day oh boy,
 2. He blew his mind out in a car,
 3. I saw a film to - day oh boy,
 4. I heard the news to - day oh boy,

a - bout a luck - y man who made the grade.
 he did - n't no - tice that the lights had changed.
 the Eng - lish ar - my had just won the war.
 four thou - sands holes in Black-burn Lan - ce - shire.

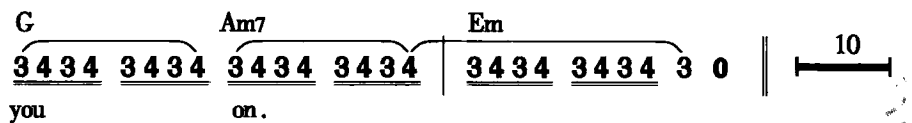
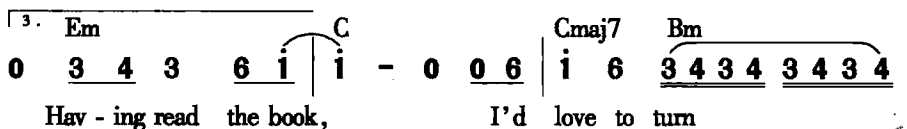
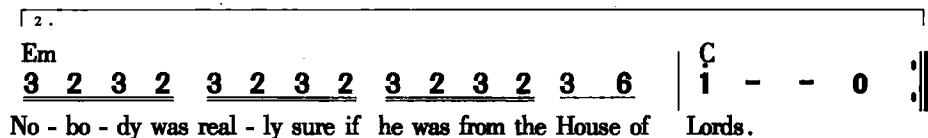
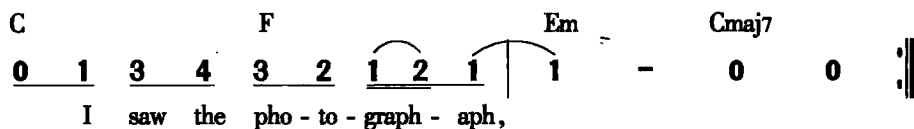

And though the news was rath - er sad,
 A crowd of peo - ple stood and stared,
 A crowd of peo - ple turned a - way,
 And though the holes were rath - er small,

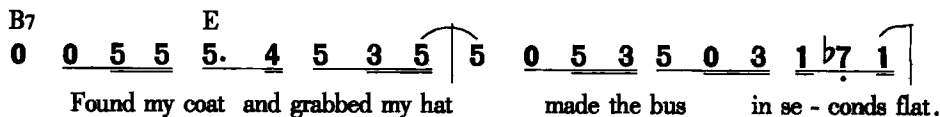
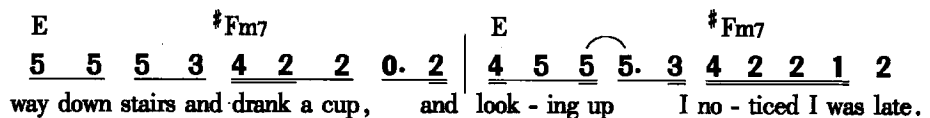
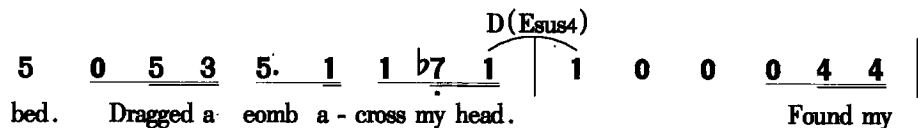
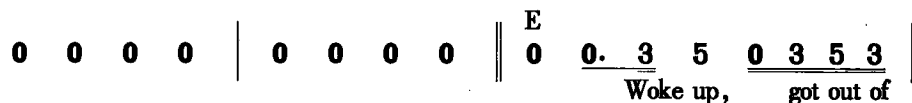
1.

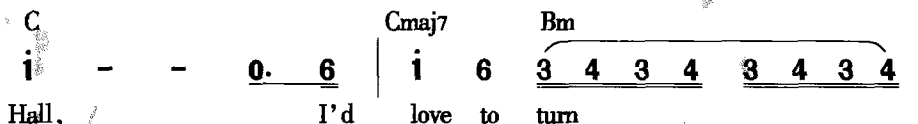
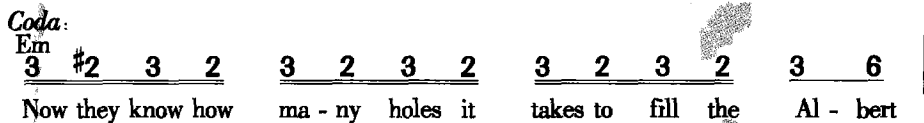
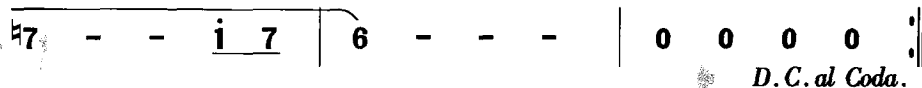
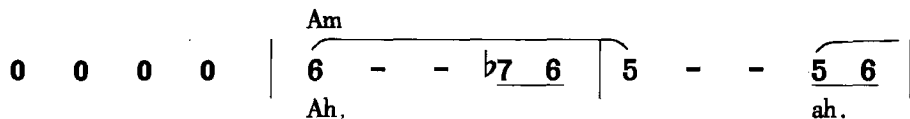
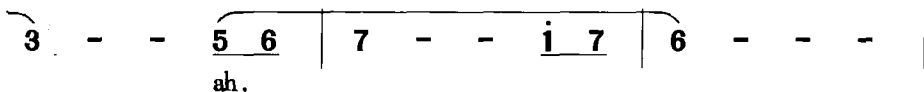
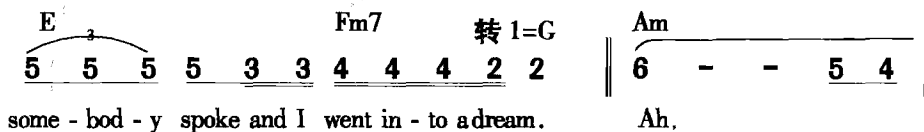
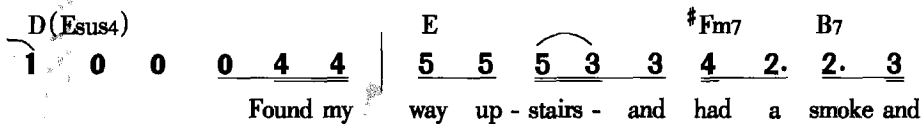

well I just had to laugh - augh.
 they'd seen his face be - fore.
 but I just had to look.
 they had to count them all.

转 1=E

这是个十分独特的结构。从主题材料上看，这首歌有两个主要音乐材料——a与b，构成一个带再现的三段体结构ABA'。再看A、B、A'每个部分的内部结构又各不相同，形成了一个变化丰富而又高度统一的曲式结构。

这首歌的另一个特点是它的乐段打破了以四小节及其倍数（8、12、16等）为单位的方整结构。如a3乐段由一个四小节乐句和一个五小节乐句再加上一个三小节的补充乐句。B乐段更为奇特，是两个五小节的乐句加上一个十小节乐句。

7) 配器

在配器上，“披头士”以吉他、贝司、鼓三种乐器为主，同时在录音时还经常加入很多其他乐器，来丰富音乐的织体，甚至有些作品采取交响乐的方式，采用管弦乐队进行伴奏。如：

《昨天》(Yesterday)运用了弦乐四重奏；

《埃莉诺·里格比》(Eleanor Rigby)运用了弦乐八重奏；

《你得藏起你的爱》(You've Got to Hide Your Love Away)运用了长笛；

《因为》(Because)运用了古钢琴；

《潘尼小巷》(Penny Lane)运用了短号；

《黄色潜水艇》(Yellow Submarine)运用了铜管乐队；

《为凯特先生的善行》(Being For The Benefit Of Mr.Kite)运用了管风琴；

《蜂蜜馅饼》(Honey Pie)运用了双簧管；

《生活中的一天》(A Day In the Life)运用了管弦乐队；

《挪威的森林》(Norwegian Wood)运用了印度的西塔尔琴(Sitar)；

《拥有你，失去你》(Within You, Without You)运用了印度的塔布拉鼓(Tabla)和迪尔鲁巴琴(Dilruba)。

鉴于以上分析，“披头士”的音乐手法为摇滚乐创作提供了更加广阔的

空间，拓宽了摇滚乐的概念，使摇滚乐产生了巨大的变革。可以这么说，“披头士”是1960年代摇滚乐队中最具有创新精神的乐队之一。

(3)“滚石”和其他英国摇滚乐队

随着“披头士”的成功，他们那种轻快、柔和的摇滚乐在英、美广泛流行，尽管后来他们也演唱了很多节奏强劲的主流摇滚作品，但是由于他们早期的形象和风格给人留下了太深的印象，因此一般人都将“披头士”看作是温和类摇滚乐的代表。正当“披头士”走红之际，英国的另一支摇滚乐队“滚石”乐队却开创了一种超越了主流摇滚，更加强劲的硬摇滚（Hard Rock）风格。他们的音乐风格是粗犷的、激烈的，甚至还带有一定的威胁性。1964—1965年，“滚石”乐队先后三次访美，对美国摇滚乐产生了重要影响。

“滚石”乐队〔范曲：CD097〕成立于1961年，它由五位成员组成，他们是迈克尔·贾格尔（Michael Jagger，生于1943年，主唱）、基思·理查德（Keith Richard，生于1943年，吉他兼创作）、布莱恩·琼斯（Brian Jones，生于

“滚石”乐队
The Rolling Stone

1942年，吉他）、比尔·怀曼（Bill Wyman，生于1936年，贝司）、查理·瓦茨（Charlie Watts，生于1941年，鼓手），他们都对节奏布鲁斯有着浓厚的兴趣。最初，“滚石”的创作和形象主要模仿“披头士”。1963年，他们与迪卡唱片公司签约，并改造他们的形象，将自己树立为一个反叛的形象，以区别于“披头士”。同时，他们以布鲁斯歌手马迪·沃特斯（Muddy Waters）的一首歌曲《滚石》（Rolling Stone）作为乐队的名称。

1964年，他们推出乐队的首张同名专辑，取得了优异的成绩，在英国排行榜上获得冠军。同年，他们两次访美演出，第一次惨遭失败，第二次引起了美国听众的兴趣。1965年，“滚石”第三次访美，与此同时推出的单曲《我不能得到满足》（I Can't Get No Satisfaction）在英美两国的排行榜上都获得了冠军，成为他们第一首重要代表作品。此后，他们创作了一系列的作品，取得了巨大的成功。1965年秋天，当他们第四次来到美国时，受到了美国歌迷的热烈欢迎，出现了疯狂的局面。在他们获得成功的同时，贾格尔、理查德、琼斯都患上了毒瘾。特别是琼斯，吸毒加上酗酒，造成了严重的身心损害，1969年淹死在自己家的游泳池里。此后麦克·泰勒（Mick Taylor）接替了他的位置。此时，他们的生活丑闻和具有威胁性的歌词，引来了社会各界的舆论，他们的反叛形象得到了进一步的突出。

70年代，“滚石”依然非常的活跃，四处巡演，音乐风格显示出了更加粗重的倾向。1974年吉他手麦克·泰勒离开乐队，由罗尼·伍德（Ronnie Wood）替代。直到今天，“滚石”一直活跃于摇滚舞台，历经四十年而不衰，他们是世界上存在时间最久的乐队。

从音乐上看，“滚石”创造了硬摇滚，他们延续了主流摇滚的路线，继承了节奏布鲁斯中最原始、最强劲的一面，为后来的朋克（Punk）、重金属（Heavy Metal）开辟了道路。

他们的代表作品有《我不能得到满足》（I Can't Get No Satisfaction, 1965）、

《把它描成黑色》(Paint It, Black, 1966)、《红色星期二》(Ruby Tuesday, 1967)、《酒吧女郎》(Honky Tonk Women, 1969)、《安吉》(Angie, 1973)等。

60年代中期,受到“披头士”和“滚石”的启发,英国摇滚乐队大肆崛起,他们中有些乐队偏向“披头士”的温和风格,而更多的则是偏向“滚石”乐队开创的硬摇滚风格。其中较有影响的有“谁”乐队(The Who)、“动物”乐队(The Animals)、“新兵”乐队(The Yardbirds)、“奶油”乐队(The Cream)、“痉挛”乐队(The Kinks)、“赫尔曼的隐士们”乐队(Herman's Hermits)等。

3. 民谣摇滚 (Folk Rock)

民谣摇滚于1960年代兴起于美国,是现代民谣和摇滚乐的结合,一种用摇滚乐的方式诠释出来的民谣化风格。

1940年代,美国曾掀起一阵“现代民谣运动”,这场运动主要以伍迪·格思里(Woody Guthrie)和彼得·西格(Pete Seeger)为代表,他们所歌唱的内容主要是一些与社会有关的、比较严肃的政治性题材,如格思里的《这片土地是你的土地》(This Land Is Your Land),西格的《花儿都到哪里去了》(Where Have The Flowers Gone)、《假如我有一把铁锤》(If I Had A Hammer)、《转! 转! 转!》(Turn! Turn! Turn!)。50年代末60年代初的民谣基本上还是延续了40年代的风格,如“金斯顿三重唱”(The Kingston Trio)和“彼得、保罗和玛丽”(Peter, Paul and Mary)这些组合所演唱的民谣,基本上都还保持着严肃性题材的传统风格,他们的主要听众是大学生和成年青年。直到60年代中期鲍勃·迪伦(Bob Dylan)出现,使民谣发生了变化,他将民谣和摇滚乐相结合,创造了一种新的摇滚风格——民谣摇滚。

民谣摇滚诞生的60年代正好是美国最动荡的时代,民权运动、越南战争等一系列的社会问题,使人们对美国社会充满了质疑与反思。因此,很多

民谣摇滚的歌词，具有很强的思想性，和 50 年代的摇滚乐相比，它的思想深度显然要更加深刻。

鲍勃·迪伦
Bob Dylan

鲍勃·迪伦〔范曲：CD098〕，1941 年 5 月 24 日出生于美国明尼苏达州的图卢斯，从小对摇滚乐就很有兴趣，并自学吉他、口琴和钢琴。他的嗓音沙哑、粗糙，带有浓重的鼻音；演出中经常自弹吉他、自吹口琴（脖子上支一个口琴架，间奏或间歇处插入口琴演奏），给人留下了深刻的印象。

1959 年，迪伦在明尼苏达大学念了三个学期后退学，在咖啡馆演唱。1961 年，他来到纽约拜访他心中的偶像——民谣歌手伍迪·格斯里，并且留在了纽约，活跃于“格林威治村”（Greenwich Village）一带进行演出。后来，他通过著名制作人约翰·哈蒙德（John Hammond）的引荐，和哥伦比亚唱片公司签订合约。1961 年 10 月，他的首张同名专辑发行，其中收录的很多歌曲都是传统民谣作品。

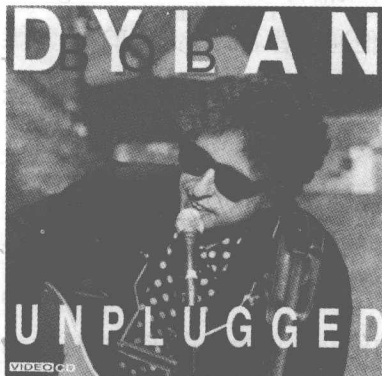
1963 年 5 月，他推出的新专辑《自由旋转的鲍勃·迪伦》（The Freewheelin' Bob Dylan），使他名声大震，其中著名的《答案就在风中飘荡》（Blowin' In The Wind）就出自该专辑。通过这张专辑，迪伦开始成为新一代的民谣运动代表人物。同年 5 月迪伦出席了“新港民谣音乐节”，在那里他结识了另一位民谣女歌星琼·贝兹（Joan Beaz），并且在日后成为亲密私交。

1964 年，他的专辑《时代正在变化》（The Times They Are Changin'）进一步使他成为“抗议歌手”的代表，其中有些作品对社会提出了强烈的抗议。同年 10 月，他的另一张专辑《鲍勃·迪伦的另一面》（Another Side Of Bob Dy-

lan)的推出,体现出他的抗议锋芒相对减弱,而开始实验民谣与摇滚的结合。随后,民谣摇滚开始成为他的主要发展方向,专辑《把它全部带回家》(Bringing It All Back Home)中有一半的歌曲采用了电声乐器,其中《思乡布鲁斯》(Subterranean Homesick Blues)、《手鼓先生》(Mr. Tambourine Man)等歌曲造成了广泛影响。在1965年的“新港民谣音乐节”上,迪伦的出现引起了一阵骚动,他采用摇滚乐队为民谣伴奏,引来了台下听众的哗然,与此同时,民谣摇滚正在无形中悄然而生。

同年,迪伦又推出了新专辑《重返61号高速公路》(Highway 61 Revisited),其中一首《像一块滚动的石头》(Like A Rolling Stone)再度引起轰动。1966年,他继续推出民谣摇滚风格的专辑《金发女人谈金发女人》(Blonde On Blonde)。

1966年7月,他在一次摩托车事故中险些丧生,因此只能在家养伤。十八个月后,当他重返歌坛时,风格又转向了乡村音乐,专辑《约翰·威克利·哈丁》(John Wesley Harding, 1968年)和《纳什维尔地平线》(Nashville Skyline, 1969年)都明显地体现出了乡村音乐的影响。

70年代以后,迪伦继续他的音乐之旅,不断地参加演出活动和推出唱片,只是在音乐风格上似乎已经不再那么固定。

1970年,他被普林斯顿大学授予荣誉博士学位。其后他的主要专辑有《行星浪潮》(Planet Waves, 1974年)、《血迹》(Blood On The Tracks, 1975年)、《慢车开过来》(Slow Train Coming, 1979年)、《滑稽剧帝国》(Empire Burlesque, 1985年)等。

在音乐风格上,鲍勃·迪伦的作品广泛涉及民谣、摇滚乐、乡村音乐和

布鲁斯，不仅为民谣摇滚的产生作出了重要贡献，同时也为摇滚乐和其他音乐的融合起到了很大的推动作用；从歌词上看，他的作品具有丰富的内涵，寓意深刻，创作手法极富诗意，具有很强的文学性和哲理性。作为一名摇滚音乐家，他把摇滚乐的歌词提升到了一个新的高度，使摇滚乐成为一种力量、一种信念、一种能够反映时代的表达方式。

鲍勃·迪伦的主要代表作品有《答案在风中飘荡》(Blowin' In The Wind)、《时代正在变化》(The Times They Are Changin')、《思乡布鲁斯》(Subterranean Homesick Blues)、《手鼓先生》(Mr. Tambourine Man)、《像一颗滚动的石头》(Like A Rolling Stone)、《忧伤女人 12 号和 35 号》(Rainy Day Women #12&35, 1966 年) 等。

下面附上三首鲍勃·迪伦的歌词译文，以供分析、参考。

答案在风中飘荡

一个人要走多少路，才能成为男子汉？一只白鸽要飞多少海面，才能在沙丘中安眠？炮弹要掠过天空多少次，才会被永远禁用？这答案，我的朋友，就在风中飘荡。

一个人要抬头多少回，才能望见蓝天？一个人要有多少只耳朵，才能听见人们哭喊？要有多少人死去才能使他了解已经有太多的人死亡？这答案，我的朋友，就在风中飘荡。

一座山要耸立多少年，才会被冲刷入海？一些人要活多少年，才会被给予自由？一个人能转过头去多少回，假装他什么也没看见？这答案，我的朋友，就在风中飘荡。

时代正在变化

无论你在何时何地，人类在日益增长，周围的水已经涨高，不久就要把我

们淹没。如果还有时间,最好开始学会游泳,否则你会像石头一样下沉,因为时代正在变化。

那些用笔预言未来的作家和评论家们,睁大你们的眼睛,机会不会再来,不要急于下结论,因为车轮仍在转动,谁也不知道,下一个将轮到谁。现在的输者将成为赢家,因为时代正在变化。

参议员和国会议员们,请注意人们的呼吁,不要站在门口,挡住去往大厅的通道,因为今天受到伤害的人,将要成为使国家陷于停顿的人,外面有一场正在激化的战斗,很快要摇动你的窗户和墙壁,因为时代正在变化。

全国的父母们,不要指责你们不懂得东西,你们的儿女已经不受你们的掌握,旧的道路正在迅速腐朽,如果你们不能帮上一把,请不要挡住新的道路,因为时代正在变化。

界限已经划定,诅咒已经发出,今天的落后者将成为明天的领先者;当前的事物,不久将成为明日黄花;老的秩序正在消失,今天的第一很快就会成为最后,因为时代正在变化。

像一颗滚动的石头

从前你生活优裕,穿着时髦,经常扔给乞丐们一些小钞票。人们告诉你:“你的好日子长不了。”你以为他们是在开玩笑。对于那些无所事事的人,你曾经轻蔑地嘲笑,可现在你说话的声音却越来越小,你也不再像从前那么骄傲,因为你自己饭都吃不饱。那是种什么感觉?你没有一个家,你无家可归,你默默无闻,像一颗滚动的石头。

孤傲的小姐,你曾经进了最好的学校,可那是在混日子,这你自己也知道。至于怎么过苦日子,那可从来没人教。可你发现,眼前的路只剩下这一条。你说你无论如何也不会,去和一个来历不明的流浪汉打交道,可你现在却发现他可不跟你开玩笑,望着他空洞无神的眼睛,你问他愿不愿意加点钞票。那是种什么感觉?你孤立无援,你无家可归,你默默无闻,像一颗滚动的石头。

马戏团的小丑们来为你耍把戏,可你没有注意到其实他们很不满意。你一直没有明白一个道理:决不能靠别人来为自己提供前进的动力。你曾经和你的外交官共乘一匹黄马,他肩膀还有一只来自暹罗的小猫咪。可你却痛苦地发现,他绝不是你想要的人,因为他偷走了你所有的东西。那是种什么感觉?你孤立无援,你无家可归,你默默无闻,像一颗滚动的石头。

你像个公主站在高塔上面对衣冠楚楚的臣民。他们饮酒作乐,以为天下从此太平,他们互相交换着昂贵的珠宝首饰,可我劝你最好去当铺把钻戒换成现金。那个衣衫褴褛的拿破仑,和他所说的话,曾逗得你很开心。他在叫你,你无法拒绝,快过去,当你一无所有的时候,你也就无所顾忌。你浑身透明,藏不住一点秘密。那是种什么感觉?你孤立无援,你无家可归,你默默无闻,像一颗滚动的石头。

受到鲍勃·迪伦的启发,1960年代出现了很多民谣摇滚乐队及歌手,他们虽然都将民谣与摇滚乐相结合,风格上却各有千秋。

“伯兹”乐队(The Byrds),他们采用电声化、摇滚化的演奏方式来为民谣歌曲伴奏,和鲍勃·迪伦的风格较为相似。他们的代表作品有《手鼓先生》(Mr. Tambourine Man, 1965, 鲍勃·迪伦创作)、《转! 转! 转!》(Turn! Turn! Turn!, 1966)、《八英尺高》(Eight Miles High, 1966)等。

“伯兹”乐队
The Byrds

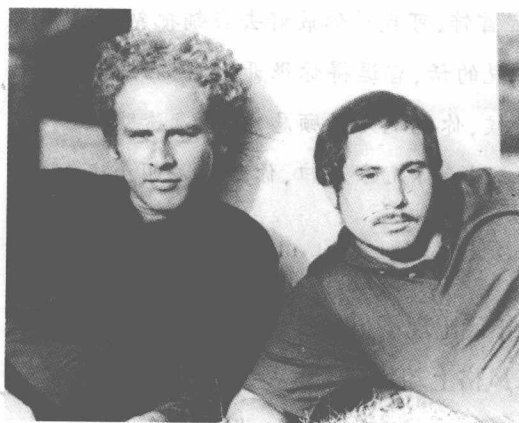
“爸爸和妈妈”乐队(The Mamas and the Papas)
[范曲:CD099]将温和摇滚和清澈的和声相结合,旋律和谐、优美,由二男二女组成的四重唱给人留下了深刻印象。他们的代表作品有《加利福尼亚梦想》(California

Dreamin', 1966)、《星期一, 星期一》(Monday Monday, 1966)、《献给我所爱的人》(Dedicated To The One I Love, 1967)等。

“西蒙和加芬克尔”演唱组 (Simon&Garfunkel)

由保罗·西蒙(Paul Simon, 生于 1942 年)和阿尔特·加

“西蒙和加芬克尔”

Simon&Garfunkel

芬克尔 (Art Garfunkel, 生于 1942 年)组成, 他们是摇滚风暴中最沉静的组合之一, 是柔美的民谣摇滚代表。他们以优美的和声著称, 他们注重作品的旋律与和声的搭配, 坚持歌词和声乐的重要性, 使其和电声乐队相平衡, 避免乐队的音量大于人声。他们的代表作品有:

《寂静之声》(The Sound Of Silence, 1965)、《斯卡堡罗集市》(Scarborough Fair, 1966)、《鲁宾逊夫人》(Mrs Robinson, 1968)、《忧愁河上的金桥》(Bridge Over Troubled Water, 1970)等。

琼·贝兹 (Joan Beaz), 出生于 1941 年。她经常演唱一些传统的美国民谣, 曾于 1959 年和 1960 年两次出席新港民谣节。她信仰和平, 主张非暴力, 曾一度卷入 60 年代激荡的社会运动之中, 为争取民权, 反对越南战争, 她曾演唱了很多抗议歌曲。她是迪伦的好友, 也是最早发现和支持迪伦的民谣歌手之一。她的代表作品有《长条匕首》(Sliver Dagger)、《唐娜、唐娜》(Donna

琼·贝兹
Joan Beaz

Donna)、《下雨他们干什么?》(What Have They Done To The Rain?)等。

4.迷幻摇滚 (Psychedelic Rock)

迷幻摇滚是1960年代美国摇滚乐的重要代表，它是在动荡的社会背景下表现出来的一种年轻人的逆反心理，和“嬉皮运动”密切相关，是一种比较阴暗的摇滚乐风格。

60 年代的美国是一个极为动荡的时代，社会问题层出不穷，对老百姓的日常生活造成了严重影响。民权运动的高涨引来了各种反抗和斗争；越南战争使美国背上了沉重的战争包袱。社会的动乱，使年轻人对现实充满了失

望，对社会充满了质疑。于是，很多年轻人开始逃避社会现实，他们远离城市，来到农村，过起了一种简朴的群体生活。在生活上，他们与正常的社会秩序相背而驰，这一批叛逆的年轻人被称为“嬉皮士”（Hippies）。他们的思想与普通人不同，他们以“乌托邦”思想为基础，否定既有的社会制度、物质文明和性观念，同时还留长发、蓄胡子，奇装异服，时常共同生活。这种我行我素的生活习惯使他们渐渐地爱上了海洛因、可卡因、LSD、大麻等毒品，以此来麻痹自己的神经，过着一种“与世隔绝”的自由生活。在“嬉皮士”的叛逆生活中，“性解放”是一个突出的现象。“性”的传统观念越来越受到人们的轻视，不合法的同居替代了婚姻，自由的性观念对传统的社会标准进行了猛烈的抨击。与此同时，摇滚乐成了“嬉皮士”生活中的一个重要组成部分，摇滚乐集中体现了这一代年轻人的思想，反映出了他们的人生观、世界观。其中，迷幻摇滚是该时期最重要的音乐文化代表。

从迷幻摇滚的歌词内容和表现形式来看，它所展现给世人的不仅是摇滚乐或某种音乐形态，实际上它所体现的是 60 年代的年轻人，在现实的挤压下对社会的不满，对人生的质疑，以及在动荡的时代背景下所形成的不太健康的社会心理。对于摇滚乐本身而言，迷幻摇滚并没有给摇滚乐带来太多新的东西。因此，迷幻摇滚的意义主要在音乐之外，它向世人展现的是摇滚乐的社会功能性，在文化和社会的冲撞下，它承载着一个时代的大众心理，从而使其从一种文化形态上升为社会现象，成为 60 年代美国社会文化的重要组成部分。

（1）旧金山之声

社会的动乱使很多年轻人厌恶了城市生活，他们远离城市、离开家庭，企图脱离社会。于是，很多人纷纷来到了代表着“新美国”思想的“西海岸”——北加利福尼亚的旧金山。特别是旧金山的海特—阿什伯利

(Haight—Ashbury) 地区, 成了“嬉皮士”的集中营。在那里, 他们宣扬和平, 主要的活动是吸毒、自由的性生活和摇滚乐。

在和平哲学的基础上, 他们以“花”为代表, 象征和平, 提出了“权力归于花儿”^① (Flower Power) 的口号, 很多人都在自己的头上戴上几朵花, 以示他们的和平哲学; 在示威游行的队伍中, 他们不仅在头上戴上几朵花, 在面对武装镇压时, 他们将鲜花插进警察手中的枪管里, 以示和平的呼声。于是这些“嬉皮士”又得到了另外一个外号: “花童”(Flower Children)。1967年, 由约翰·菲利普斯(John Phillips)创作的《三藩市(别忘了在你的头上戴上几朵花)》[San Francisco (Be Sure To Wear Flower In Your Hair), 斯科特·麦肯奇(Scott McKenzie)演唱], 在全国引起了强烈反响, 该曲典型地反映出了该时期“花童”的“和平哲学”思想, 并且邀请年轻人加入到“嬉皮士”的队伍中来。

在旧金山的很多地方, 摇滚乐的演出随处可见, 他们同样注重听觉和视觉效果, 经常通过一些灯光、图画和油漆等手段使人产生幻觉, 使表演者沉浸在幻觉中, 达到忘我的表现。这种声音在当时被称为“旧金山之声”(San Francisco Sound), 或者也被称为“迷幻摇滚”(Psychedelic Rock)或“酸摇滚”(Acid Rock)。

迷幻摇滚的内容经常和吸毒有关, 歌词中经常直接表现吸毒的感受, 致幻的体验等。在此基础上, 通过频闪的灯光和华丽的色彩等场景相配合, 使人完全置身于“迷幻”的世界中。在音乐风格上, 迷幻摇滚并没有严格的界限, 大致沿袭了主流摇滚中强劲的节奏基础, 和节奏布鲁斯的音乐元素, 可以是大音量的“重型摇滚”, 也可以是缺乏力量的“软性摇滚”。

60年代后半期, 旧金山地区最有影响的乐队和歌手是“杰斐逊飞机”乐队(The Jefferson Airplane)、“感恩而死”乐队(The Grateful)、詹妮斯·乔普林(Janis Joplin)。

^①1960年代美国嬉皮士的口号之一, 主张通过爱情和非暴力来实现社会改革。

“杰斐逊飞机”乐队〔范曲：CD100〕由男歌手马特·巴林（Marty Balin）于1965年成立于旧金山，由六人组成。最初，他们在俱乐部演奏一些民谣摇滚和“披头士”的歌曲，后来与RCA唱片公司签约，发行专辑《杰斐逊飞机起飞》（Jefferson Airplane Takes Off, 1966），但未取得太好的成绩。

“杰斐逊飞机”乐队
The Jefferson Airplane

后来，他们开始尝试迷幻摇滚，歌词中经常出现一些与吸毒有关的词语；同时招收了一位女歌手格瑞斯·斯利克（Grace Slick, 1939年出生），斯利克的加入使乐队的情况发生了变化。1967年，他们的第二张专辑《超现实主义枕头》（Surrealistic Pillow）取得了优异的成绩。从此，“杰斐逊飞机”成了“嬉皮运动”中“旧金山之声”的重要代表。此后，他们推出专辑《万物之冠》（Crown Of Creation, 1968）、《志愿者》（Volunteers, 1969）、《吠叫》（Bark, 1971）等。

70年代初，“杰斐逊飞机”改名为“杰斐逊（星际）飞船”（Jefferson Starship）。70年代末，乐队风格转向硬摇滚。80年代，队员再次发生变化，队员保罗·坎特纳（Paul Kantner）离开乐队，并且要乐队去掉名称中的“杰斐逊”，因此乐队再次改名为“（星际）飞船”（Star Ship）。

他们的代表作品有《值得爱的人》（Somebody To Love, 1967）、《白兔》（White Rabbit, 1967）、《万物之冠》（Crown Of Creation, 1968）等。

詹妮斯·乔普林，1943年出生于德克萨斯州的阿瑟港，从小受到布鲁斯、福音歌和乡村音乐的影响。十七岁时便开始了演出生涯，在一些酒吧里演出，演唱一些布鲁斯和民谣。1962年，她来到旧金山的海特—阿什伯利地

詹妮斯·乔普林
Janis Joplin

区，成为一名“嬉皮士”，后来曾返回家乡。

1966年（二十三岁）她再次来到旧金山，参加了一个叫做“大哥和控股公司”的乐队（Big Brother And The Holding Company）。乐队的风格粗犷、喧闹，乔普林毫无修饰的演唱为乐队赢得了良好的声誉。1967年，“大哥和控股公司”在蒙特利国际流行音乐节上演出，受到众人的关注，并且在此之后和哥伦比亚唱片公司签订了录音合同。1968年“大哥和控股公司”推出第一张专辑《廉价的刺激性》（Cheap Thrills），获得专辑排行榜第一名。次年，乔普林离开“大哥和控股公司”自己组织了乐队，并推出专辑《包罗一切的布鲁斯》（Kozmic Blues）。在这张专辑里，她那高亢、粗糙的嗓音通过自己创作的作品《包罗一切的布鲁斯》、《也许》（Maybe）、《试一试》（Try）等歌曲得到了良好的展现。1971年，她推出了一张新专辑《珍珠》（Pearl），其中《我和博比·麦吉》（Me And Bobby McGee）获排行榜第一名，但是专辑还没发行，她因吸毒过量死于好莱坞一家旅馆里。詹妮斯·乔普林去世时才二十七岁，正式的演唱生涯只有短短的六年，但是她却给人留下了难以磨灭的印象。

乔普林作为一名白人，却拥有黑人般的嗓子，她那咆哮般的演唱风格，忘我的舞台表现，使她真正成为一名摇滚巨星。通过她的音乐，很多人更愿意把她看作是一位布鲁斯歌手，实际上她的演唱是一种布鲁斯、摇滚乐和索尔音乐的混合体，展现了一种融合的、狂野的流行音乐。

她的代表作品有《缝补我的心》（Piece Of My Heart, 1968）、《包罗一切的布鲁斯》（Kozmic Blues, 1969）、《也许》（Maybe, 1969）、《试一试》（Try, 1969）、《我和博比·麦吉》（Me And Bobby McGee, 1971）等。

此外,旧金山地区还活跃着很多其他乐队和乐手,如“感恩而死”乐队(The Grateful)、“乡村乔和鱼”(Country Joe And The Fish)、“克里斯登清水复苏”乐队(Creedence Clearwater Revival)、“史蒂夫·米勒乐队”(The Steve Miller Band)、“斯莱和石头家庭”(Sly And The Family Stone)、桑塔纳(Santana)等。

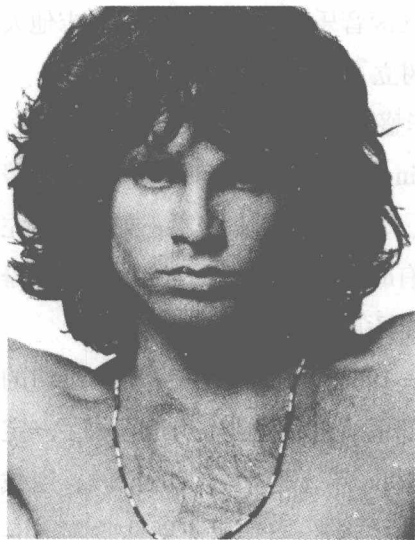
(2)其他地区的迷幻摇滚

随着旧金山海特—阿什伯利地区影响的扩大,越来越多的年轻人来到这里,但是后来者中,有些人是冲着吸毒而来,有些人是为了摇滚而来,更具吸引力的是性解放的诱惑,而曾经的“乌托邦”思想却越来越被冷落。没有了“和平哲学”的基础,这片原本“纯洁”的圣地也变得日益麻烦起来,社会问题接踵而来。1968年,市政府禁止了那里的音乐活动,驱散了聚集人群。随着人群的扩散,迷幻摇滚也被带到了不同的地区。

受到旧金山的影响,其他地区也开始出现了迷幻摇滚,甚至连英国也受到了影响,如“小面孔”乐队(The Small Faces)、“交通”乐队(Traffic)、“平克·弗洛伊德”乐队(Pink Floyd,早期作品带有浓郁的迷幻摇滚色彩)等。在美国,“门”乐队(The Door)和吉米·亨德里克斯(Jimi Hendrix)是该时期比较重要的迷幻摇滚代表。

吉姆·莫里森[范曲:CD101]是“门”乐队(The Door)的主唱,1943年出生于佛罗里达州的麦尔伯恩,二十岁时进入洛杉矶加州大学电影学院研究生班学习,毕业后与同学曼·扎里克(Man Zarek)等四人组成“门”乐队。曼·扎里克曾在芝加哥音乐学院上学,受过古典钢琴训练。

1966年,“门”乐队与埃利特拉(Elektra)唱片公司签约,次年推出首张同名专辑《门》,其中《点燃我的欲火》(Light My Fire)获得排行榜第一名。随后几年,他们又发行了《奇怪的日子》(Strange Days)、《等候太阳》(Waiting For

吉姆·莫里森
Jim Morrison

Sun)、《平静的游行》(The Soft Parade)等专辑,也获得了较大的成功。

在音乐上,“门”乐队继承了主流摇滚的风格,曲调简单,有很多重复,有时还带点爵士乐的味道。莫里森的演唱是懒洋洋的、十分沉郁的,有时却又是歇斯底里的呼喊。他们的歌词经常围绕着死亡、暴力、性的威胁等内容,很少有积极向上的题材,体现了迷幻摇滚最阴暗的一面。

吉姆·莫里森除了是乐队的主唱和歌曲作者之外,还出版了两本诗集,导演了一部电影,与人合写电影剧本等。他在上大学时就开始吸毒,到60年代末,吸毒和酗酒已成为他的严重问题。很多次在舞台上因极端的放纵而被捕,但是同时也因为他的反叛形象为乐队赢得了极高的知名度。1971年,莫里森推出他的最后一张专辑《洛杉矶女人》(L.A.Woman)后,移居巴黎,同年7月,由于吸毒过量造成心脏麻痹,死在家里的浴盆里,时年二十七岁。

吉姆·莫里森死后,“门”乐队的其他三位成员继续录制了几张专辑,于1973年解散。有人曾这样形容“门”乐队:“性爱、吸毒、摇滚……诗意,门乐队样样俱全”。他们那种反叛的歌词、具有挑战性的姿态,对后来的朋克运动产生了重要影响。

他们的代表作品有《点燃我的欲火》(Light My Fire,1966)、《结束》(The End,1966)、《人是很怪的》(People Are Strange,1967)、《喂,我爱你》(Hello,I Love You,1968)、《抚摸我》(Touch Me,1969)等。

吉米·亨德里克斯〔范曲:CD102〕, 摇滚音乐史上最伟大的黑人吉他大师之一, 他的吉他演奏为后来的摇滚吉他树立了样板。

吉米·亨德里克斯, 1942 年出生于华盛顿州的西图, 从小自学吉他, 1961 年开始艺术生涯, 曾为 B.B. 金(B.B.King)、小理查德(Little Richard)、蒂娜·特纳(Tina Turner)等著名歌手担任伴奏。他的演奏手法极不正规, 习惯左

吉米·亨德里克斯
Jimi Hendrix

手弹琴, 有时还经常用右手拇指按弦来获得和弦, 甚至还用牙齿咬弦来制造音响。

1965—1966 年, 亨德里克斯在纽约的一些俱乐部里演出, 并且在当地赢得了一定的声誉。1966 年, 他来到英国伦敦, 组成了一个名叫“吉米·亨德里克斯体验”(Jimi Hendrix Experience) 的三人乐队, 获得了巨大成功。1967 年, 他们开始成为全英国最著名的摇滚乐队之一。同年, 亨德里克斯出席了“蒙特利流行音乐节”(Mon-

terey), 演出末尾, 他砸碎并焚烧了自己的吉他; 1969 年, 他再次出现在“伍德斯托克摇滚音乐节”(Woodstock) 上, 他的精彩演出获得听众的一致好评。他利用高超的演奏技巧, 利用效果器音效、一把吉他制造出了轰炸机俯冲投弹的音效, 反映了越南战争时期人们的恐慌心理, 以示对战争的控诉。

60 年代末, 亨德里克斯在纽约格林威治村建立了自己的录音棚, 并开始和迈尔斯·戴维斯(Miles Davis, 小号演奏家)、约翰·麦克拉夫林(John McLaughlin, 吉他演奏家)等爵士音乐家合作。与此同时, 他开始吸毒, 并因携带海洛因被捕。1970 年 9 月在德国演出后回到英国, 9 月 18 日因巴比氏盐酸中毒死于伦敦。

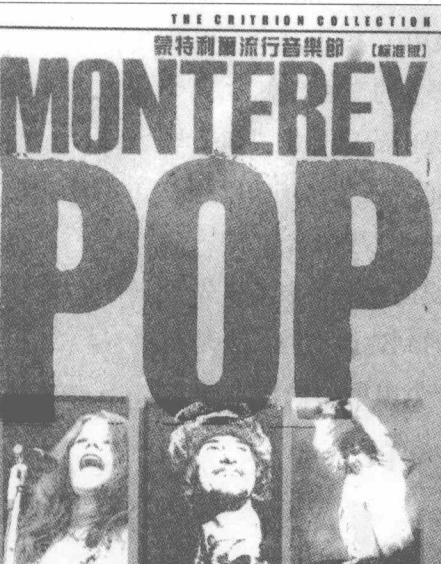
从音乐上看,亨德里克斯的音乐中带有浓郁的布鲁斯味道,他那富有激情的演唱和飞速的吉他演奏使其成为摇滚乐的传奇人物,由他开创的有控制地获得失真、反馈、摇把振动等特殊音效,成了后来摇滚吉他的重要演奏手法,对摇滚乐的发展产生了重要影响。

他的代表作品有《嘿,乔》(Hey Joe, 1966)、《完全自由》(Stone Free, 1966)、《风呼啸着玛丽》(The Wind Cries Mary, 1966)、《紫色烟雾》(Purple Haze, 1967)、《我不要生活在今天》(I Don't Live Today, 1967)、《沿着观望台》(All Along The Watchtower, 1968)等。

(3) 1960年代两大摇滚音乐节

1) “蒙特利”流行音乐节

1967年,“嬉皮运动”在旧金山达到了高潮,在众多的“嬉皮士”中诞生了一批优秀的摇滚乐手和歌手。尽管他们中的有些人技术已经达到了一定的高度,但是影响仅仅局限于旧金山地区的小范围。然而,该年的一次音乐节使他们一举成为摇滚明星。

1967年6月,由“爸爸和妈妈”乐队(The Mamas and The Papas)的核心人物约翰·菲利普斯(John Phillips)组织的“蒙特利流行音乐节”在北加利福尼亚的“蒙特利”(Monterey)上演,此次演出以“音乐、爱和鲜花”为口号,聚集了众多明星,在为期三天的32场演出中,引来了20多万观众,成为摇滚乐历史上的第一次重要演出。

参加演出的人员中既有民谣歌手琼·贝兹(Joan Baez),民谣摇滚的代表“西蒙和加芬克尔”演唱组

“蒙特利”流行音乐节

(Simon & Garfunkel)、“爸爸和妈妈”乐队 (The Mamas and The Papas)，也有来自旧金山本地地区的“杰斐逊飞机”乐队 (The Jefferson Airplane)、詹妮斯·乔普林 (Janis Joplin)，另外还有吉他大师吉米·亨德里克斯 (Jimi Hendrix)，黑人歌星奥蒂斯·雷丁 (Otis Redding)，印度西塔尔琴大师拉维·申加 (Ravi Shankar)，甚至还从英国请来了著名的“谁”乐队 (The Who)。

“蒙特利”流行音乐节的整场演出被摄像机的镜头完整地记录了下来，从而成为了第一部记录摇滚乐演出的电影。此次演出不仅推出了像“杰斐逊飞机”和詹妮斯·乔普林这样的优秀摇滚乐队和歌手，更重要的是在“嬉皮运动”高涨之时，通过该演出的纪录片将“嬉皮士”的“权力归于花儿” (Flower Power) 思想传遍了全国 (影片的开头和结束均以《三藩市》(San Francisco) 作为插曲)，在那个动荡的年代中使年轻人的力量第一次在全国造成影响，并得到社会的关注。

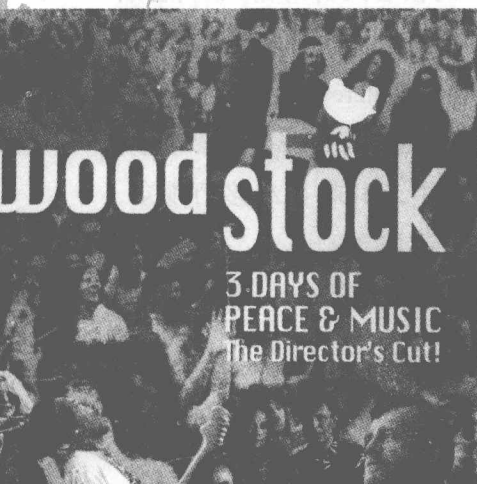
2) “伍德斯托克”摇滚音乐节

1969 年的“伍德斯托克”摇滚音乐节是继“蒙特利”流行音乐节之后规模最大的一次摇滚乐演出。此次演出地点设在距曼哈顿一百公里的一个名为伍德斯托克 (Woodstock) 的小镇上，演出于 8 月 15 日下午 5 点 07 分正式开始，一直持续到 8 月 18 日上午结束。三天的时间吸引了 45 万观众，引发

了纽约州有史以来最严重的交通堵塞。

策划方在宣传中提出的口号是“和平与音乐的三天” (3 Days of Peace & Music) 以此来呼吁和平，体现年轻人的反战情绪。

演出第一天由于交通堵塞，很多事先约好的演出嘉宾无法按时到达演出地，于是在救场的情况下，第一个出场的民谣歌手里

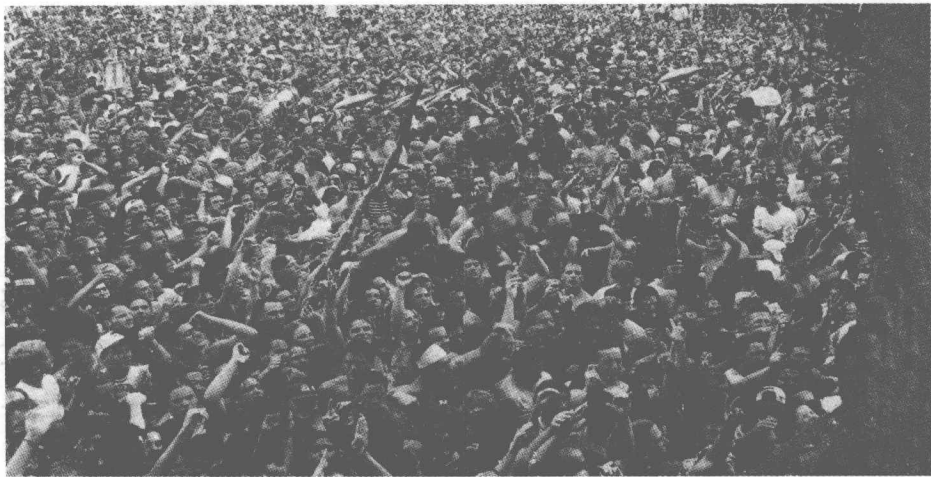

“伍德斯托克”摇滚音乐节

奇·海文斯 (Richie Havens) 一口气演唱了两个半小时, 直到下一个嘉宾乘着直升机赶到。

此次演出邀请了一些曾参加“蒙特利”流行音乐节的乐队和歌手, 如琼·贝兹 (Joan Baez)、“杰斐逊飞机”乐队 (The Jefferson Airplane)、詹妮斯·乔普林 (Janis Joplin)、吉米·亨德里克斯 (Jimi Hendrix)、“谁”乐队 (The Who) 等, 另外还邀请了一些著名歌手和乐队, 如克罗斯比、斯蒂尔斯和纳什 (Crosby, Stills & Nash)、乔·库克和“油脂乐队” (Joe Cocker & the Grease Band)、“乡村乔和鱼”乐队 (Country Joe and the Fish)、“斯莱和石头家庭”乐队 (Sly and the Family Stone)、桑塔纳 (Santana) 等。

“伍德斯托克”摇滚音乐节作为 60 年代末最重要的一次摇滚乐演出, 不但证明了摇滚乐强大的吸引力, 同时也通过摄像机记录下了这三天中年轻人的生活状态, 可以说它集中体现了 60 年代年轻人的主要思想和活动: 反文化思想 (反对传统文化)、乌托邦思想、爱与和平的哲学、性解放、“嬉皮”运动以及摇滚乐。

“伍德斯托克”摇滚音乐节现场

5. 温和摇滚和乡村摇滚 (Soft Rock & Country Rock)

温和摇滚和乡村摇滚都是 1970 年代美国摇滚乐的代表，都是相对比较轻柔的摇滚风格，它们的出现和美国社会状态的变化有着很大的关系。

70 年代，美国社会开始稳定，越南战争结束，“民权运动”转入低潮，社会问题得到平息，人们对政治的关心程度日益减弱，取而代之的是自我中心意识的加强，社会上出现了一大批“雅皮士”(Yuppi)。他们的人生观和价值观与“嬉皮士”相反，他们勤奋工作，推崇物质文明，不关心社会问题，只关心赚钱，追求舒适生活；衣着潇洒，行为举止彬彬有礼。随着社会意识的变化，文化形态也迅速转向，摇滚乐的锋芒日益削弱，70 年代的摇滚乐似乎已不再标新立异，政治斗争和社会问题在摇滚乐中逐渐减少，随之出现了一大批舒适的、和谐的、轻快柔和的摇滚乐。其中，温和摇滚和乡村摇滚就是轻柔摇滚的重要代表。

(1) 温和摇滚 (Soft Rock)

70 年代的温和摇滚继承了 50 年代温和摇滚乐的轻柔特征，但是它比 50 年代的温和摇滚显得更加温和。温和摇滚有时和主流的流行歌曲无法分别，只是在乐队的演奏中偶尔能听到一丝摇滚乐的痕迹，如强调反拍的节奏形态，和拥有相对旋律化的低音线条等。概括地讲，温和摇滚的主要特征是“重旋律，轻节奏”。

其实，在当代流行音乐中，主流流行歌曲已经大量借用了摇滚乐手法，因此从广义上看，所有用电声乐器演奏的，节奏不是那么强劲的流行音乐都可看作是温和摇滚。但是，这里所谓的温和摇滚主要是指 70 年代和其他重型摇滚乐相区别的狭义的温和摇滚。如卡朋特(The Carpenters)、奥利维亚·牛顿-约翰(Olivia Newton-John)、尼尔·戴蒙德(Neil Diamond)等人的音乐。

卡朋特 (The Carpenters) [范曲: CD103] 是一个由兄妹二人组成的组合, 哥哥理查德·卡朋特 (Richard carpenter, 生于 1946 年) 担任键盘演奏, 负责创作和制作; 妹妹卡伦·卡朋特 (Karen Carpenter, 1950-1983) 担任演唱。

1963 年, 他们全家从康涅狄格州的纽黑文迁往加利福尼亚。在此之前, 理查德曾在康涅狄格州的一些俱乐部和酒吧中演奏。来到加利福尼亚后, 他

卡朋特
The Carpenters

们先后组过几个乐队, 但是都没有取得成功。最后, 其他队员都离开了乐队, 只剩下了他们兄妹二人, 但是, 二人并没有气馁, 继续制作他们的音乐, 终于在 1969 年赢得了 A&M 唱片公司的青睐, 签订了合约。

1969 年 11 月, 他们推出首张专辑, 其中同时推出的单曲《单程车票》(Ticket To Ride, 翻唱“披头士”的作品) 为他们赢得了一些名声。但是真正给他们带来成功的是 1970

年推出的单曲《靠近你》(Close To You), 获得排行榜冠军, 随后另一首歌曲《我们刚刚开始》(We've Only Just Begun) 获得排行榜第二名; 同年, 卡朋特兄妹获得格莱美最佳乐坛新人奖。从此, 他们开始成为全美最有影响的组合之一。直到 1975 年, 他们的作品都很受欢迎, 如《昔日重来》(Yesterday Once More)、《无赖》(Desperado) 等作品甚至在世界范围内都产生了广泛影响。70 年代后期, 由于兄妹二人各自的生活问题, 他们的音乐质量开始下降, 理查德患上了毒瘾, 卡伦患上了神经性厌食症。1983 年 2 月, 卡伦因厌食症引发心脏病去世。卡伦死后, 理查德主要转入音乐制作领域。

卡朋特的作品大部分都是旋律性较强的抒情歌曲, 其中《邮差先生》

(Please Mr Postman)、《我们刚刚才开始》(We've Only Just Begun)、《失恋》(Goodbye To Love)等歌曲较具温和摇滚的特征,具有一些摇滚乐的节奏形态,但都比较轻快。

卡朋特的代表作品有《靠近你》(Close To You)、《我们刚刚才开始》(We've Only Just Begun)、《昔日重来》(Yesterday Once More)、《无赖》(Desperado)、《世界之巅》(Top Of The World)、《什锦菜》(Jambalaya)、《忧郁的星期一》(Rainy Days And Mondays)、《歌唱》(Sing)等。

(2) 乡村摇滚 (Country Rock)

乡村摇滚是乡村音乐和摇滚乐的结合,它是50年代山地摇滚的升华,是70年代轻柔类摇滚的代表之一。乡村摇滚有时也拥有强劲的节奏和呼喊式的演唱,但是它的音乐和歌词给人的整体感觉是不带威胁性的,是比较温顺、谐和的。

乡村音乐作为摇滚乐的来源之一,曾对摇滚乐的诞生产生过重要影响,然而在50年代中期,摇滚乐刚刚诞生不久,它又反过来对乡村音乐产生了影响,从而使山地摇滚大行其道。但是到了60年代,乡村音乐的声音几乎在摇滚乐中消失了,直到1969年,“伯兹”乐队(The Byrds)的专辑《竞技场上的甜心》(Sweethearts of The Rodeo)再次搭起了乡村音乐和摇滚乐之间的桥梁,在乐队主唱格莱姆·帕森斯(Gram Parsons)的领导下,一场“乡村摇滚运动”掀起了。随后,越来越多的乡村摇滚作品开始充满摇滚乐坛,其中最有影响的乐队是来自加利福尼亚的老鹰乐队(The Eagles)。

老鹰乐队 [范曲:CD104]于1971年组建于加利福尼亚的洛杉矶,他们最初成员是唐·亨利(Don Henly,鼓手兼主唱)、格伦·弗雷(Glenn Frey,吉他)、兰迪·梅斯纳(Randy Meisner,贝司)、唐·菲尔德(Don Felder,吉他,1974年

加入)、乔·沃什(Joe Walsh, 吉他, 1975 年加入)。

老鹰乐队
The Eagles

1972 年, 老鹰乐队推出首张同名专辑, 其中乡村摇滚风格的单曲《别紧张》(Take It Easy) 成为热门金曲。1973 年, 他们推出第二张专辑《亡命之徒》(Desperado), 获得了很好的成绩。1974 年, 第三张专辑《在边界上》(On The Border) 问世, 其中单曲《我的至爱》(Best Of My Love) 获得排行榜冠军。1975 年, 他们的第四张专辑《这样一个夜晚》(One Of These

Nights) 使他们成为英美两国最受关注的乐队之一, 其中单曲《说谎的眼睛》(Lyn' Eyes)、《震惊过后》(After The Thrill Is Gone)、《好莱坞华尔兹》(Hollywood Waltz) 等歌曲成为 70 年代乡村摇滚的典型代表作品。

1976 年, 老鹰乐队推出他们的第五张专辑《加州旅店》(Hotel California), 获得巨大成功, 唱片销量达 1100 万张, 其中主打歌曲《加州旅店》享誉全球。次年, 该专辑荣获格莱美年度最佳唱片奖, 不过该专辑的音乐风格已经远离了乡村摇滚。1977 年, 原贝司手梅斯纳离队, 蒂莫西·B·施密特(Timothy B Schmit, 贝司) 接替他的位置。1979 年, 他们推出最后一张唱片《长跑》(The Long Run) 后于年底宣告乐队解散。解散后, 乐队成员各自推出专辑, 其中以唐·亨利和格伦·弗雷的成绩最为显著。

1994 年, 乐队重组, 进行全球巡演, 并推出专辑《冰封地狱》(Hell Freezes Over), 取得了巨大成功, 不到一年唱片销量达 500 万张。

老鹰乐队作为 70 年代乡村摇滚的代表, 他们抛弃了摇滚乐的叛逆姿态, 创造了一种和谐的摇滚乐。在他们的作品中也有一些强劲硬摇滚歌曲〔如

《快车道里的生活》(Life In The Fast Lane)等],但是它们给人的整体感觉是和谐的、轻松的、不带威胁性的,体现了70年代美国社会安逸与稳定的局面。

他们的代表作品有:《别紧张》(Take It Easy,1972)、《亡命之徒》(Desperado,1973)、《我的至爱》(Best Of My Love,1974)、《这样一个夜晚》(One Of These Nights,1975)、《说谎的眼睛》(Lyn' Eyes,1975)、《加州旅店》(Hotel Calofornia,1976)、《快车道里的生活》(Life In The Fast Lane,1976)、《心痛夜晚》(Heartache Tonight,1979)等。

除了老鹰乐队之外,其他的乡村摇滚歌手和乐队还有女歌手琳达·龙斯塔特(Linda Ronstadt,生于1946年)、韦隆·詹宁斯(Waylon Jennings,生于1937年)、“乐队”(The Band,只有1969年推出的第二张专辑《乐队》具有乡村摇滚的倾向)、“飞行的布里托兄弟”乐队(The Flying Burrito Brothers)等。

7. 艺术摇滚和爵士摇滚 (Art Rock& Jazz-Rock)

艺术摇滚和爵士摇滚都兴起于1960年代末,盛行于1970年代,它们是1970年代“流行音乐大融合”环境下产生的融合性摇滚乐,在音乐上具有一定的实验性。

(1) 艺术摇滚(Art Rock)

艺术摇滚于1960年代末兴起于英国,盛行于1970年代,是摇滚乐和古典音乐的结合。早在1967年“披头士”就率先在他们的作品中大胆实验摇滚乐与古典音乐的嫁接,将大量的交响乐融入摇滚乐中,如《生活中的一天》(A Day In The Life)、《你需要的只是爱》(All You Need Is Love)等作品中均融入了管弦乐队。尽管这种做法在当时也曾遭到一些异议,直到1960年代末,反对的声音始终没有终止,但是这不但没有阻止摇滚乐与古典音乐的进一步融合,反而引来了更多的实验者。

最初的艺术摇滚只是在摇滚乐中简单地引入一些古典音乐元素,或根据古典音乐作品改编成摇滚乐。后来,随着艺术摇滚的进一步发展,它的创作手法出现了很大变化,很多摇滚乐队开始尝试和管弦乐队共同演奏,或者用摇滚乐的手法按照古典音乐的模式创作出结构庞大、和声复杂的作品。很多乐队在实验中经常推出一些“概念性专辑”(Concept Album)^①来体现音乐的逻辑性和艺术性。

英国著名的艺术摇滚乐队和代表人物有“忧郁布鲁斯”乐队(The Moody Blues)、“深紫色”乐队(Deep Purple)、“是”乐队(Yes)、“平克·弗洛伊德”乐队(Pink Floyd)、弗兰克·扎帕(Frank Zappa)、“爱默森、雷克和帕尔默”(Emerson, Lake and Palmer)、“创世纪”乐队(Genesis)、“电光乐团”(Electric Light Orchestra)等,其中影响最大的是“平克·弗洛伊德”乐队。

“忧郁布鲁斯”乐队
The Moody Blues

“忧郁布鲁斯”乐队成立于1964年,他们是最早尝试艺术摇滚实验的乐队之一。1967年,他们推出的概念性专辑《未来的日子消失了》(Days of Future Passed)是他们进入艺术摇滚领域的重要标志,整张专辑由摇滚乐队与伦敦交响乐团合作完成。他们的代表作品有:《平衡问题》(A Question Of Balance, 1970)、《每个好孩子都该爱护》(Every Good Boy Deserves Favour, 1971)、《第七次逗留》(Seventh Sojourn, 1972)、《长途旅行者》(Long Distance Voyager, 1981)等。

“是”乐队[范曲:CD105]成立于1968年,乐队的主要人物是乔恩·安德森(Jon Anderson, 1944年出生)。1969年他们推出第一张同名专辑《是》(Yes),

^①“概念性专辑”一般是整张专辑的作品围绕一个主题而发展,所有歌曲在歌词和音乐上都有一定的联系,如“忧郁布鲁斯”乐队的《未来的日子消失了》、“披头士”的《佩珀军士的孤独俱乐部乐队》,平克·弗洛伊德的《墙》等。

“是”乐队
Yes

但反映平平。1971年推出的专辑《是的专辑》(The Yes Album)运用了大量的古典音乐元素。1972年,专辑《破碎》(Fragile)使他们名声大震。此后,他们在摇滚乐中大量地融入交响乐,先后于1972年和1974年推出专辑《靠近边缘》(Close The Edge)和《从地形海洋来的传说》(Tales From Topographic Oceans)。1977年,专辑《为一个目标奔忙》(Going For The One)又回到了传统的摇滚乐上。1980年底,乐队出版了一张现场专辑《是的演出》(Yes Shows)后,于1981年4月宣布解散。他们的代表作品有《委婉》(Roundabout, 1972)、《拥有一颗孤寂的心》(Owner Of A Lonely Heart, 1983)等。

“平克·弗洛伊德”乐队
Pink Floyd

“平克·弗洛伊德”乐队[范曲:CD106]于1966年由罗杰·沃特斯(Roger Waters, 贝司)和罗杰·巴雷特(Roger Barrett, 吉他)建立,共四人。他们以布鲁斯艺人平克·安德森(Pink Anderson)和弗洛伊德·考西尔(Floyd Council)的名字为参考,起名“Pink Floyd”。最初,他们的风格偏向迷幻摇滚,讲究舞台效果,经常采用华丽的灯光、烟雾等,形成强烈的视觉冲击。1967年8月,他们推出首张专辑《破晓前的风笛手》(The Piper At The Gates Of Dawn),具有迷幻摇滚的倾向,取得了优异的成绩。

1968年,乐队领导人巴雷特因精神崩溃离开了乐队,吉他手大卫·吉尔摩(David Gilmour)接替了他的位置,并成为乐队的核心人物。1973年,他们推出的专辑《月之暗面》(Dark Side Of The Moon),使乐队步入巨星行列。这张专辑花了九个月的时间制作完成,不仅获专辑第一名,而且上榜时间长达675周(13年),专辑中他们利用大量的电

子音效，制造出太空的感觉，具有强烈的立体性。

随着时间的推移，罗杰·沃特斯开始成为乐队的核心，在他的领导下，1979年他们推出了又一张经典专辑《墙》(The Wall)。《墙》是一张概念性专辑，它以沃特斯的一生为线索，讲述了他的成长故事。沃特斯通过真实的经历描述，把人的孤独比喻成一堵精神上的墙，它使人之间的距离日益加大；同时他又将心中的这堵“墙”比喻为人性的枷锁，反映了实际生活与现实社会的严重脱节。1982年《墙》由艾伦·帕克(Alan Parker)导演搬上银幕后，在世界上引起了强烈反应。电影中，通过描写战争的阴影(父亲在“二战”中丧生，从小缺少父爱)、教育的危机(英国教育制度的古板)、人性的异化(女友的背叛，爱情带来的创伤)等主题，反映了

当时西方社会的时代特征，具有强烈的社会批判性。在这张专辑中，歌曲《墙上的另一块砖》(Another Brick In The Wall)作为主题先后出现三次，贯穿整张专辑，它将“二战”后的孩子们比作是墙上的砖，全是一模一样的形状(反映了当时英国教育制度的古板性)，而将专辑的主人公比作是墙上的另一块砖，体现了他与这个社会的格格不入。

1983年，乐队推出专辑《最后的乐章》(The Final Cut)，全部作品由沃特斯创作并主唱，描写的是反对战争的主题，但是反响一般。不久，沃特斯与吉尔摩等其他队员关系僵化，离开了乐队。此后，乐队一直在大卫·吉尔摩的领导下继续发展。

他们的代表作品有《金钱》(Money, 1973)、《墙上的另一块砖》(Another Brick In The Wall, 1979)以及《墙》中的所有作品。在此附上专辑《墙》的所有曲目，以供参考。

Disc 1

- 1.《进入情境》(In The Flesh)
- 2.《薄冰》(The Thin Ice)
- 3.《墙上的另一块砖(第一部分)》[Another Brick In The Wall (Part I)]
- 4.《我们生活中最快乐的日子》(The Happiest Days Of Our Lives)
- 5.《墙上的另一块砖(第二部分)》[Another Brick In The Wall (Part II)]
- 6.《妈妈》(Mother)
- 7.《再见蓝天》(Goodbye Blue Sky)
- 8.《空虚的时段》(Empty Spaces)
- 9.《年轻的欲望》(Young Lust)
- 10.《我的一次转机》(One Of My Turns)
- 11.《现在别离开我》(Don't Leave Me Now)
- 12.《墙上的另一块砖(第三部分)》[Another Brick In The Wall (Part III)]
- 13.《再见残酷的世界》(Goodbye Cruel World)

Disc 2

- 1.《嘿,你》(Hey You)
- 2.《那里有人吗》(Is There Anybody Out There)
- 3.《空荡的家》(Nobody Home)
- 4.《维拉》(Vera)
- 5.《领孩子回家》(Bring The Boys Back Home)
- 6.《安乐地麻木着》(Comfortably Numb)
- 7.《必须坚持下去》(The Show Must Go On)
- 8.《进入情境》(In The Flesh)
- 9.《像在地狱中奔跑》(Run Like Hell)

10.《等待温暖》(Waiting For The Warmth)

11.《停止》(Stop)

12.《审判》(The Trial)

13.《墙外》(Outside Wall)

(2)爵士摇滚(Jazz-Rock)

爵士摇滚于60年代末70年代初兴起于美国,它由摇滚乐和爵士乐结合而成,既有强劲的摇滚节奏,又有爵士乐的即兴理念,音乐上具有摇滚乐和爵士乐的双重倾向。

40、50年代出生的音乐家,基本上都是伴随着摇滚乐一起成长起来的,摇滚乐早已成为他们生活中的重要组成部分,成为他们音乐的重要根基。但是到了60年代末,他们中的有些人开始把目光转向了爵士乐,尝试将摇滚乐和爵士乐相融合。开始,他们只是在摇滚乐队中加入一些管乐器,如小号、萨克斯等;后来逐渐走向了成熟,开始用爵士语言(和声、调式及演奏概念等)和摇滚节奏相融合,发展出了一种相对成熟的爵士摇滚。在这方面,最有代表性的乐队是“血、汗和泪”和“芝加哥”。

“血、汗和泪”乐队
Blood, Sweat And Tears

“血、汗和泪”乐队[范曲:CD107]由键盘手艾尔·库珀(Al Kooper,生于1944年)于1967年组建于纽约,共八人。他们中的有些人曾经学过古典音乐,有些人曾在爵士乐队中担任过演奏,他们在摇滚乐队的基础上,融入了铜管乐器,十分重视爵士元素的运用,整体风格略偏向爵士乐。

1968年,他们推出第一张专辑,运用

了很多爵士乐的元素，但是整体风格不太统一，有的像爵士，有的像摇滚。同年，由于思想分歧，艾尔·库珀离开了乐队，大卫·克莱顿-托马斯(David Clayton-Thomas)接替他成为乐队主唱，并且扩大了阵容，队员增至九人。此后，从1969年开始到1972年，他们连续推出一系列唱片，取得了很大的成功。1972年，克莱顿-托马斯离开乐队，本想独自发展，但未获成功。1974年，当他回到“血、汗和泪”乐队时，乐队中很多优秀的乐手已纷纷离去，尽管乐队还是继续推出专辑，但是销路不佳，终于在1977年解散。

他们的代表作品有《你使我如此快乐》(You Made Me So Very Happy, 1969)、《手纺车》(Spinning Wheel, 1969)、《当我死去时》(And When I Die, 1969)、《不幸的卢克利西亚·麦克》(Lucretia Mac Evil, 1970)、《继续赌博》(Go Down Gamblin', 1971)等。

“芝加哥”乐队
Chicago

“芝加哥”乐队〔范曲:CD108〕成立于1967年，由彼特·塞特拉(Peter Cetera, 贝司)、特里·凯斯(Terry Kath, 吉他)、罗伯特·拉姆(Robert Lamm, 钢琴)等七人组成，他们三人轮流担任主唱，另有长号、小号、萨克斯和鼓各一人。最初，他们的名字叫做“芝加哥运输当局”(Chicago Transit Authority)，1970年遭芝加哥市长起诉后，改为“芝加哥”。

1969年，他们推出首张同名专辑《芝加哥运输当局》，音乐中有很多爵士乐的成分。接着他们继续推出《芝加哥2》(1970)、《芝加哥3》(1971)、《芝加哥4》(1971)，一直到《芝加哥9》(1975)，并取得了极大的成功。他们一直活跃到80年代，但是后来的专辑《芝加哥17》

(1984)、《芝加哥 18》(1986)已经离开了爵士摇滚风格。

他们的代表作品有:《让我微笑》(Make Me Smile, 1970)、《假如你现在离开我》(If You Leave Me Now, 1976)、《很难开口说抱歉》(Hard To Say I'm Sorry, 1982)等。

8. 重金属与华丽摇滚 (Heavy Metal&Glam Rock)

(1) 重金属 (Heavy Metal)

重金属是 1970 年代重型摇滚乐的代表, 它以 1960 年代的硬摇滚 (Hard Rock) 为基础, 突出摇滚乐中激烈、强劲的一面, 并将其推向了一个极端。作为 70 年代的摇滚乐之一, 它并没有为摇滚乐带来太大的改变, 只是在原有的基础上更加深入地体现了摇滚乐的极端性与反叛性。

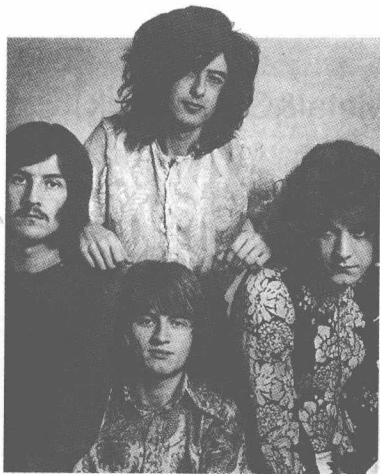
重金属最早兴起于英国。60 年代, 以“滚石”乐队为代表的硬摇滚在社会上引起了强烈反响, 随后经过“谁”、“新兵”、“奶油”等乐队的推广, 硬摇滚不仅在英国大行其道, 并且还传到了美国, 影响了众多美国乐队。70 年代, 随着硬摇滚的发展, 从中派生出了一种比它更加强劲和激烈的重型摇滚乐——重金属 (Heavy Metal)。

从音乐上看, 重金属的演唱是呼喊的, 贝司十分厚重, 经常采用电吉他失真来展现激烈的音响效果, 间奏经常以电吉他来演奏大段的“独奏” (Solo); 从歌词上看, 重金属经常涉及死亡、毒品、性等社会敏感话题; 从表演上看, 重金属是华丽的, 具有较强的戏剧性, 歌手经常在华丽的灯光、舞美中身着奇特的服装, 以疯狂的舞台表演来配合激烈的音响效果, 有时候它的视觉效果甚至要超越听觉效果; 从传播方式来看, 重金属乐队主要以巡回演出或录像带的传播来扩大自己的影响, 录音和广播位居其次。

70 年代, 随着重金属的盛行, 它在商业上取得了巨大的成功。直到今

天，它已成为西方流行音乐大潮中非常重要的商业品种之一。

70年代，英国重金属的代表有“莱德·泽普林”乐队、“黑色安息日”乐队、“深紫色”乐队等，他们在重金属的发展中起到了重要作用。

“莱德·泽普林”乐队
Led Zeppelin

“莱德·泽普林”〔范曲：CD109〕是最早的一支重金属乐队，成立于1968年，由“新兵”乐队（The Yardbirds）原成员吉米·佩奇（Jimmy Page，吉他）与歌手罗伯特·普莱特（Robert Plant）、贝司手约翰·保罗·乔尼斯（John Paul Jones，兼键盘手）、鼓手约翰·伯姆翰（John Bonham）四人组成。

1968年，他们推出首张同名专辑，为重金属的诞生奠定了基础。随后，乐队开始在欧洲和美国进行巡演，知名度得到了很大的提高。1969年推出的《莱德·泽普林Ⅱ》真正地创造了重金属，使他们名声大震，专辑位居全美排行榜榜首，并持续138周，从而使重金属这种疯狂、激烈的音乐形式风靡欧美。接着，继续推出《莱德·泽普林Ⅲ》、《莱德·泽普林Ⅳ》，其中出现了乐队最著名的歌曲《通向天堂的阶梯》（Stairway To Heaven）。70年代，他们一直活跃于摇滚乐坛。1980年，主唱罗伯特·普莱特因酒精中毒去世，同年底，乐队解散。

他们的代表作品有《全身心的爱》（Whole Lotta Love, 1969）、《通向天堂的阶梯》（Stairway To Heaven, 1971）、《圣屋》（Houses Of The Holy）、《出席》（Presence）、《直达门外》（In Through The Out Door）等。

“黑色安息日”乐队
Black Sabbath

“黑色安息日”乐队于1969年成立于英国伯明翰，最初的成员有奥兹·奥斯本(Ozzy Osbourne, 主唱)、格里泽·巴特勒(Greezer Butler, 贝司)、托尼·艾奥米(Tony Iommi, 吉他)、比尔·沃德(Bill Ward, 鼓手)，后来人员发生很大变动。乐队成立不久，在欧洲巡演了一年，1970年回到英国，推出首张同名专辑；随后，他们推出的第二张专辑《妄想狂》(Paranoid)开始引起轰动。一直

到1970年代中期，“黑色安息日”在英美两国的摇滚乐队中具有极高的声誉。他们的音乐是强劲的，有很多重复，有很多失真吉他的Solo；他们的歌词经常涉及死亡、毒品、幻想、毁灭等反叛性题材。70年代后期，主唱奥斯本曾两次离队，推出自己的唱片，后来又回到乐队。80年代末，原成员只剩下吉他手艾奥米，其他成员都发生了变动。

他们的代表作品有《妄想狂》(Paranoid, 1972)、《现实的主人》(Masters Of Reality, 1971)、《血淋淋的安息日》(Sabbath Bloody Sabbath, 1973)、《破坏》(Sabotage, 1975)等。

“深紫色”乐队
Deep Purple

“深紫色”乐队一边在实验着古典音乐与摇滚乐的嫁接，另一边则通过大声的音量表现出了重金属的热情。

“深紫色”于1968年成立于伦敦，同年推出首张专辑《深紫色的色度》(Shades Of Deep Purple)，并开

始进行巡演，在美国取得了很好的成绩。1969年，他们开始尝试摇滚乐与古典音乐的结合，与伦敦爱乐乐团合作录制的《乐队和管弦乐团协奏曲》(Concerto For Group And Orchestra)，代表了他们在艺术摇滚领域的成绩。

1970年，他们推出了重金属专辑《摇滚的深紫》(Deep Purple In Rock)，获得巨大成功，奠定了在重金属领域的地位。从70年代至今，“深紫色”一直活跃于摇滚乐坛，不过人员发生过很大变动。

他们的代表作品有《速度之王》(Speed King, 1970)、《童年》(Child In Time, 1970)、《倔强的人》(The Mule, 1971)、《高速公路之星》(Highway Star, 1972)、《水面上的烟雾》(Smoky On The Water, 1972)等。

70年代，美国的重金属主要在加利福尼亚和密西根得到发展，出现了“斯坦彭沃尔夫”(Steppenwolf)、“格兰德·放克”(Grand Funk)、艾丽斯·库帕(Alice Cooper)等乐队和歌手，其中艾丽斯·库帕的影响尤为突出。

(2) 华丽摇滚 (Glam Rock)

华丽摇滚 (Glam Rock 或 Glitter Rock) 实际上只是重金属的一种表现形式，是重金属戏剧化的结果。它的主要特征是通过化妆和服饰来突出歌手的舞台形象，歌手以戏剧性表演来展现华丽的舞台效果。在音乐方面，华丽摇滚和重金属并没有太大区别，甚至完全相同。

在英国，最有影响的华丽摇滚代表人物是素有“变色龙”之称的戴维·鲍伊 (David Bowie)；在美国，“艾丽斯·库帕”和“吻”乐队 (Kiss) 是最具代表性的华丽摇滚乐队。

戴维·鲍伊 (David Bowie), 1947年出生于伦敦，曾涉足哑剧、戏剧、舞蹈、先锋派电影和商业广告等工作。

1964年开始，鲍伊就开始了他的音乐生涯，但是在很长一段时间内未获成功。1969年，他的单曲《奇异的

戴维·鲍伊
David Bowie

空间》(Space Oddity)引起了一些轰动。1970年,专辑《出卖世界的人》(The Man Who Sold The World)的推出,使他真正引来了注视的目光,但是这种吸引并不是因为他的音乐,而是他在宣传巡演中奇异的服饰和装扮。

1972年,他的新专辑《泽格星团的复活和来自火星的蜘蛛》(The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars)使他上升为一名巨星。他那稀奇古怪的形象和忸怩作态的表演,加上非常出色的乐队合作,使他的音乐和舞台表现完美结合。

1975年,他推出了专辑《年轻的美国人》(Young Americans),风格转向迪斯科(Disco)。为了配合专辑的宣传,在演出中鲍伊又变化出了新的形象:白衬衫外面穿一身黑衣服,淡黄色的头发整齐地往后梳。由于形象的多变,他赢得了“变色龙”的称号。

1980年,他主演了百老汇音乐剧《象人》(The Elephant Man),获得了更大的成功。此后,他参与了很多电影音乐的制作。

从70年代至今,戴维·鲍伊一直没有停止过他的艺术活动。并且他的舞台形象,也一直处于变化之中。他作为华丽摇滚的代表人物之一,不仅丰富了摇滚乐的表演形式,还打破了摇滚乐一直以来以阳刚的男子形象为主的局面,以女性化的造型在摇滚乐坛独树一帜。

艾丽斯·库帕,原名文森特·弗涅尔(Vincent Furnier),1948年生于底特律,他通过强劲的重金属和华丽的舞台效果,制造出了一种华丽的、戏剧

艾丽斯·库帕
Alice Cooper

化的重金属表演风格。

60年代后期，他曾组过几个乐队，60年代末他将乐队改名为“艾丽斯·库帕”(传说中会妖术的一个女子)。他们在演出中经常采用一些舞台效果和道具来加强现场气氛，比如用绞刑架等道具，以及现场杀鸡、模拟杀死小孩等舞台行为，他们的这些行为引起了人们的强烈关注，同时也使乐队的名声越来越大。

1971年，艾丽斯·库帕推出专辑《爱它到死》(Love It To Death)，取得了极大的成功。此后他推出了一系列比较成功的专辑。在巡回演出中，他继续保持他的暴力行为，在舞台上抚弄毒蛇、摧残洋娃娃，并砍下它的头等。这些“死亡游戏”一直成为艾丽斯·库帕演出中的重要组成部分。他们通过这样的宣传，在商业上赢得了巨大成功，因此戏剧化的艾丽斯·库帕也给人留下了深刻印象。

他的代表作品有《十八》(Eighteen, 1971)、《校外》(School's Out, 1972)、《选择》(Elected)等。

“吻”乐队，成立于1972年，他们的成员是吉恩·西蒙斯(Gene Simmons, 贝司、主唱)、保罗·斯坦利(Paul Stanley, 节奏吉他、主唱)、皮特·克里斯(Pete Criss, 鼓)、埃斯·弗雷利(Ace Frehley, 主音吉他)。

1973年，他们推出自己的专辑，但是反响一般。1975年，专辑《活力》(Alive)的推出

“吻”乐队
Kiss

为他们赢得了名声。他们通过巡演对专辑进行宣传，演出中艳丽的化妆、花哨的服饰、华丽的舞台效果，配上他们的重金属音乐，为他们赢得了巨大成功，唱片在美国达到白金销量。此后，他们成了美国最受欢迎的乐队之一，据有关民意测验表明，在1977年他们排在“美国最受欢迎的流行艺人”前列。在后来的二十多年中，乐队人员曾发生变化，不过在1996年，原来的四位成员重组到一起，进行了全球巡演，大获成功。

“吻”的音乐风格是典型的重金属，而且是到那时为止美国最“重”的重金属。同时，由于它强调戏剧性的表演和奇异的化妆，成为美国“华丽摇滚”的重要代表。他们从1973年到1983年的十年间始终以标志性的化妆脸谱示众，直到1983年才露出真面目。在演出中，他们不仅拥有华丽的舞台效果，还经常进行一些戏剧性的表演，比如模拟吐血、吞火、吐舌头、雷劈、现场飞行等，这些舞台表演成为了他们艺术的重要组成部分，也是他们广受欢迎的重要原因之一。

他们的代表作品有《彻夜摇滚》(Rock' n' Roll All Night, 1973)、《贝丝》(Beth, 1976)、《我为爱你而存在》(I Was Made For Lovin' You, 1979)等。

(3) 80年代重金属乐队

80年代以后，重金属得到进一步的发展，开始成为西方流行音乐中最商业化的流行音乐形式之一。同时，出现了一大批著名的重金属乐队，如美国的“枪炮与玫瑰”(Guns N' Roses)、“范·海伦”(Van Halen)、“邦·乔维”(Bon Jovi)、“金属”(Metallica)，英国的“戴夫·莱帕德”(Def Leppard)、“铁娘子”(Iron Maiden)，以及来自澳大利亚的“AC/DC”等。

“枪炮与玫瑰”乐队[范曲:CD110]，于1985年成立于洛杉矶，共五人，他们的成员有埃克斯尔·罗斯

“枪炮与玫瑰”乐队
Guns N' Roses

(Axl Rose, 主唱)、伊兹·斯特拉德林(Izzy Stradlin, 吉他)、斯莱什(Slash, 吉他)、达夫·罗斯·麦凯根(Duff Rose McKagan, 贝司)、史蒂文·阿德勒(Steven Adler, 鼓)。开始他们的成绩一般, 1988年推出的专辑《毁灭的欲望》(Appetite For Destruction)一举登上排行榜榜首, 引起了巨大轰动。接着专辑《谎言》(Lies)同样取得了很大的成功, 位居专辑排行榜第二名。

90年代, 他们继续保持着重金属领域的明星地位。1991年推出的《运用你的幻觉 I、II》引起了很大轰动, 主打歌曲是翻唱鲍勃·迪伦的一首名作《敲开天堂之门》(Knockin' On Heaven's Door), 其中《你将属于我》(You Could Be Mine)作为电影《终结者 II》的插曲而广受欢迎, 抒情感人的《别哭》(Don't Cry)也获得了听众的一致好评。

“枪炮与玫瑰”的音乐风格主要以重金属为基础, 具有猛烈的节奏、呼喊的演唱和挑战性的歌词, 加上他们不太规矩的生活作风(如吸毒、酗酒、斗殴、扰乱公共秩序等), 给人留下了一种不顺从的叛逆者形象。但是, 有时他们也会演唱一些不太激烈的抒情化的歌曲, 其中《别哭》(Don't Cry)就是一首典型的代表。80年代末, 他们在商业上取得了很大的成功, 被认为是80年代末最重要的重金属乐队之一。

他们的代表作品有《欢迎来到丛林》(Welcome To The Jungle, 1988)、《我的好孩子》(Sweet Child O' Mine, 1988)、《天堂之城》(Paradise City, 1989)、《忍耐》(Patience, 1989)、《你将属于我》(You Could Be Mine, 1991)、《敲开天堂之门》(Knockin' On Heaven's Door, 1991)、《别哭》(Don't Cry, 1991)、《十一月的雨》(November Rain)等。

“范·海伦”乐队, 于1973年成立于加利福尼亚, 乐队的核心人物是埃迪·范·海伦(Eddie Van Halen, 生于1957年, 主音吉他), 其他成员有亚历克斯·范·海伦(Alex Van

“范·海伦”
Van Halen

Halen, 鼓手)、迈克尔·安东尼 (Michael Anothone, 贝司)、大卫·李·罗思 (David Lee Roth, 主唱)。埃迪和他的哥哥亚历克斯从小受古典音乐训练, 后来转向摇滚乐。1978 年, 他们发行了第一张同名专辑《范·海伦》, 取得了一定的成绩。但是真正确立他们重金属代表的位置却是来自 1984 年的专辑《1984》。专辑获得美国排行榜第二名, 并且持续上榜一年之久; 其中单曲《跳跃》(Jump) 名列单曲排行榜榜首。

在“范·海伦”乐队中, 埃迪的吉他演奏在乐队中起到了主导作用, 他那高超的“点指”吉他技巧赢得了同行的赞赏; 主唱罗思的反叛形象也为乐队赢得了商业上的巨大成功。

他们的代表作品有:《跳跃》(Jump, 1984)、《这为什么不能是爱》(Why Can't This Be Love, 1984)、《那时的爱情》(When It's Love, 1988) 等。

“邦·乔维”
Bon Jovi

“邦·乔维”乐队, 于 1983 年成立于美国新泽西, 乐队的核心人物是主唱乔恩·邦·乔维 (Jon Bon Jovi, 1962 年生于新泽西)。他们的风格具有温和重金属的倾向, 被人称为“流行金属”(Pop Metal)。

1984 年, “邦·乔维”推出首张同名专辑《邦·乔维》, 并开始巡回演出。1986 年, 推出的专辑《湿滑》(Slippery When Wet), 成为 1987 年度最畅销的摇滚专辑, 其中单曲《你给了爱一个坏名字》(You Give Love A Bad Name)、《在祈祷中生存》(Livin' On A Prayer) 登上单曲排行榜榜首。

1989 年, 乐队由于频繁巡演而感到厌倦, 进行了几年的暂时休整。此时, 乔恩·邦·乔维推出了自己的专辑《灿烂的光辉》(Blaze Of Glory)。1992 年, 乐队再次合作, 并推出专辑《保持信念》(Keep The Faith)。此后, 一直活

跃于摇滚乐坛。

他们的代表作品有《你给了爱一个坏名字》(You Give Love A Bad Name, 1986)、《在祈祷中生存》(Livin' On A Prayer, 1986)、《保持信念》(Keep The Faith, 1992)、《玫瑰床》(Bed Of Roses, 1992)、《这是我的生活》(It's My Life, 2000)等。

“戴夫·莱帕德”
Def Leppard

“戴夫·莱帕德”乐队于1979年成立于英国的谢菲尔德。乐队刚成立时，五位成员的平均年龄只有十五岁，起初只是模仿“莱德·泽普林”乐队的风格。

1980年他们推出首张专辑《漫漫长夜》(On The Through The Night)，并与AC/DC乐队一起进行了英国巡演。1982年，他们推出专辑《纵火狂》(Pyromania)，风格开始出现明显转变，创造了一种旋律化的重金属摇滚，并以此为标榜，确立了乐队的主要方向。1984年，乐队暂时休整，在除夕之夜鼓手里克·艾伦(Rick Allen)由于车祸失去了左臂。但是他没有离开乐队，而是定做了一套主要由脚来完成的电子鼓，继续和乐队合作。1987年，推出专辑《歇斯底里》(Hysteria)，唱片销量达1500万张。

他们的代表作品有：《导致心碎》(Bringing On The Heartbreak, 1981)、《照片》(Photograph, 1983)、《怯场》(Stage Fright)、《爱恨交加的时候》(When Love & Hate Collide)等。

“AC/DC”乐队于1973年成立于澳大利亚的悉尼，当时，组建人安格斯·扬(Angus Young，吉他手)只有十四岁。1976年，他们与大西洋唱片公司签约，推出《高电压》(High Voltage)，引起了世界性的关注。1979年，

他们的专辑《通向地狱的高速公路》(Highway To Hell) 唱片销量高达 1000 万张, 使他们成为 80 年代最具代表性的重金属乐队之一。

1980 年 2 月, 主唱邦·斯科特 (Bon Scott) 由于狂饮窒息而死, 布莱恩·约翰逊 (Brian Johnson) 接替主唱。布莱恩·约翰逊和邦·斯科特具有相似

“AC/DC”乐队

的嗓音, 都是嘶哑的、粗犷的、呼喊式的演唱, 为乐队树立了良好的重金属形象。1980 年, 专辑《回到黑暗》(Back In Black) 取得了巨大成功, 唱片售出 1000 万张, 并登上英国和澳大利亚的排行榜榜首。

他们的代表作品有《安格斯·扬》(Angus Young)、《摇滚乐不是噪音污染》(Rock 'n' Roll Ain't Noise Pollution, 1980) 等。

9. 朋克与“新浪潮” (Punk & New Wave)

(1) 朋克 (Punk)

朋克于 1970 年代中期兴起于英国, 它的流行时间很短, 主要集中在 1977—1980 年左右, 但是由于它所体现出的强烈的反叛意识, 被认为是摇滚乐历史上最具反叛性的一次“革命”。

朋克的兴起主要与 1970 年代日益衰落的英国社会有着直接关系。1973 年, 英国爆发经济危机, 社会上出现了大量的失业工人, 很多人只能依靠失业救济金来维持生活, 面对日益衰落的社会状态, 年轻人对此毫无办法, 精神受到严重打击。在这种情况下, 青少年对现实社会产生了极大怀疑, 他们借摇滚乐的形式愤怒地抨击社会。在舞台上, 他们以怪异的形象、褻渎的态

度、疯狂的舞台表现来宣泄内心的压抑与焦虑。在音乐上，朋克并没有为摇滚乐创造出新的东西，它只是将摇滚乐强劲、反叛的一面推向了极端。

朋克的音乐是简单的、粗糙的，经常以三四个简单的和弦为基础，有很多重复，并且强调音乐的原始性，反对创新和实验。在歌词方面，朋克总是带有很强的攻击性，并且都是直接的表达，不作任何隐喻。由此可见，朋克的意義主要在音乐之外，它具有强烈的社会批判性。

朋克的批判性和极端性引起了社会的强烈关注，受到了年轻人的拥戴，随着影响的扩大，它成了年轻人反对社会的一种工具，甚至在很多乐队中，还出现了一阵“无政府主义”思潮，其中以“性手枪”乐队最具代表性。

“性手枪”乐队〔范曲：CD111〕，1975年成立于伦敦。他们以一种愤怒的、褻渎的神情树立了一种丑陋的摇滚形象，他们的演唱是呼喊、叫嚷的，他们的舞台行为是夸张的、疯狂的，他们的音乐是简单、重复的，他们的歌词带有攻击性，这一切使他们成了年轻人心目中的摇滚英雄。

1976年，他们与EMI唱片公司签约，并推出单曲《英国无政府》(Anarchy In The UK)，第二年初，在电视采访中，主唱约翰尼·罗坦(Johnny Rotten)用粗鲁的语言对社会传统准则等问题进行抨击，引来了从国会到报纸的强烈谴责。随即EMI公司与他们解除了合约。此后，他们加入了“维真”唱片公司，并于1977年推出带有讽刺性的单曲《上帝保佑女王》(God Save

The Queen)，歌词中唱道：“上帝保佑女王，这个法西斯政体，把我变成了傻瓜……她(女王)不是一个东西，在英国的梦想里，没有未来，没有未来，没有未来。”歌曲推出后到处遭到禁播，但是受到了很多青

“性手枪”乐队
Sex Pistols

少年的支持，单曲唱片仅在五天之内就售出了10万多张，并荣登英国单曲排行榜第二名。同年底，“性手枪”推出了他们的首张专辑《别担心阉割，这里有性手枪》(Never Mind The Bullocks, Here's The Sex Pistols)，唱片一上市，很快登上了排行榜冠军，他们在公司的安排下于1978年赴美国巡演。1978年，在美国巡演中，罗坦退出了“性手枪”，另外一位成员塞德·维希亚斯(Sid Vicious)接替了罗坦的位置，兼任主唱。1978年10月，维希亚斯因谋杀女友而被捕，次年2月在接受审讯前因服用过量麻醉药而死亡。1979年，他们在“维真”公司推出了一部电影《摇滚大骗局》(The Great Rock & Roll Swindle)，同名唱片获得英国排行榜第七名。1979年，“性手枪”乐队解散。

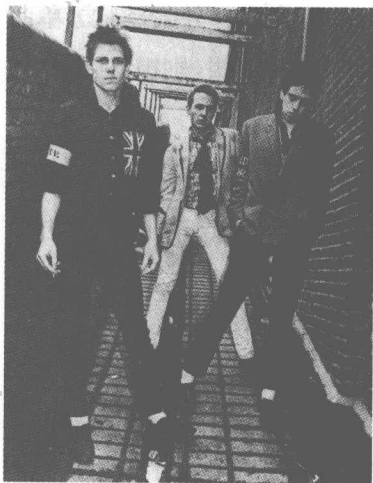
“性手枪”在短短的四年音乐生涯中，创造了一种自我反叛形象，他们通过粗野的摇滚语言为摇滚乐建立了一个新的概念：摇滚乐不仅是简单的大众娱乐，还是某种程度下社会生活的映照。他们的成功掀起了一阵朋克思潮，为后来的“新浪潮”(New Wave)、垃圾乐(Grunge)铺平了道路。

他们的代表作品有《英国无政府》(Anarchy In The Uk, 1976)、《上帝保佑女王》(God Save The Queen, 1977)、《花瓶式的漂亮》(Pretty Vacant, 1977)、《阳光假日》(Holidays In The Sun, 1977)等。

此外，英国著名的朋克乐队还有“冲撞”(The Clash)、“果酱”(The Jam)、“扼杀者”(The Stranglers)等。

“冲撞”乐队，英国朋克运动的代表乐队之一，1976年4月在朋克的萌芽时期成立于伦敦。它的前期风格主要是充满愤怒的朋克；70年代末开始转向“新浪潮”(New Wave)。

1976年，乐队推出首张专辑《白色骚乱》(White Riot)，带有朋克所特有的粗犷、原始及反叛的特征。1978年，“冲撞”开始进军美国市场，并受到了大

“冲撞”乐队
The Clash

众的好评。1979年，乐队推出专辑《伦敦的呼唤》(London Calling)，风格上出现了很大的变化，开始超越了朋克的极端性，向精致化的“新浪潮”发展，歌曲中增添了几分流行的味道。

80年代，“冲撞”在商业上取得了较大的成功。1982年，专辑《争斗摇滚》(Combat Rock)登上美国专辑排行榜第七名，并获得白金唱片称号。1983年，他们作为“新浪潮”的代表，以50万美元的出场费参加了加利福尼亚举办的美国音乐节(US Festival)，这在所有的朋克乐队中创下了一个史无前例的纪录。随着乐队影响的进一步扩大，乐队内部却出现了分裂的迹象，1986年“冲撞”乐队终告解散。

“冲撞”乐队的代表作品有《给他们足够的绳子》(Give 'Em Enough Rope, 1978)、《自负的列车(站在我旁边)》[Train in Vain (Stand By Me), 1980]、《摇滚凯什巴》(Rock the Casbah, 1982)、《我应该留下还是走开》(Should I Stay Or Should I Go, 1982)等。

朋克作为一场运动，后来从英国传到了美国，但是它在美国的影响并不大，不像在英国那样，显得那么猛烈，美国朋克的色彩相对较淡，反叛性主要体现在青少年反对那些与他们格格不入的“雅皮士”与中产阶级的对立上。在美国，具有朋克倾向的乐队有：“雷蒙斯”(The Ramones)、“地下丝绒”(The Velvet Underground)、“纽约娃娃”(New York Dolls)、帕蒂·史密斯(Patti Smith)等。

“雷蒙斯”乐队
The Ramones

“雷蒙斯”乐队，1974年成立于纽约，他们一开始的标新立异为乐队创造了一种形象，所有成员都采用雷蒙(Ramone)作为自己的姓氏，他们是：约翰尼·雷蒙(Johnny Ramone, 吉他)、迪·迪·雷蒙(Dee Dee Ramone, 贝司)、汤米·雷蒙(Tommy Ramone, 鼓)和乔伊·雷蒙(Joey Ramone)。

1975年6月，他们与塞尔(Sire)唱片公司签约，并推出首张专辑，其中单曲《神速的比博普》(Blitzkrieg Bop)产生了一定的影响。年末，他们到英国巡回演出。1977年，他们推出第二张专辑《离家》(Leave Home)，专辑中出现了一首经典作品《希娜是一个朋克摇滚歌手》(Sheena Is A Punk Rocker)，他们的朋克思想日益显露。1977—1978年他们先后又推出了两张专辑《通向俄罗斯的火箭》(Rocket To Russia)和《毁灭之路》(Road To Ruin)。1979年，他们录制了电影《摇滚中学》(Rock' n' Roll High School)片头曲。1980年，他们和一位新制作人合作，推出专辑《世纪末》(End Of The Century)。此后，他们继续推出的专辑，商业性都不是很强，但具有很强的摇滚性。

“雷蒙斯”的出现对商业化的摇滚乐是强烈的藐视与嘲讽，他们的音乐具有典型的朋克倾向，但又不是野蛮的宣泄，他们创造的是一种精致的朋克，他们的歌声和乐队有着良好的结合，他们的成功为朋克赢得了良好的声誉。

他们的代表作品有《神速的比博普》(Blitzkrieg Bop, 1976)、《希娜是一个朋克摇滚歌手》(Sheena Is A Punk Rocker, 1977)、《海滩上的轻便马车》(Rock-away Beach, 1978)、《你还记得广播中的摇滚乐吗？》(Do You Remember Rock' n' Roll Radio?)等。

(2)新浪潮(New Wave)

新浪潮是由朋克演变而来的一种摇滚乐。由于朋克的锋芒引来了社会各界的反对,很多乐队为了区别于朋克的极端和粗糙,开始追求一种精致的、专业化的摇滚风格,使音乐听起来不那么喧闹,乐手们也开始追求音乐的谐和和演奏水准。从这一点来看,新浪潮为“朋克时期”的英国摇滚乐由原始化向专业化过渡铺平了道路。

70年代末,英国很多朋克乐队纷纷转向了新浪潮,其中包括“冲撞”乐队。英国最有影响的新浪潮代表人物是埃尔维斯·科斯特洛(Elvis Costello)。

埃尔维斯·科斯特洛
Elvis Costello

埃尔维斯·科斯特洛〔范曲:CD112〕,原名科斯特洛·德克兰·麦克马努斯(Costello Declan McManus) 1955年生于英国伦敦。1976年,他被斯蒂夫(Stiff)唱片公司看中,改名为埃尔维斯。

1977年,他推出了首张专辑《我的目标是正确的》(My Aim Is True),取得了很大的成功,从而使具有叛逆精神的朋克开始在摇滚乐坛逐渐失去了主宰。1978年,他在英国和美国进行了巡回演出,受到了听众的热烈欢迎。1979年,他凭着专辑《军事力量》(Armed Forces)获得了格莱美最佳新人奖提名。1980

年,专辑《得到快乐!》(Get Happy!)位居美国排行榜第十一名。

1981年,科斯特洛的音乐风格开始跨越摇滚乐,涉及乡村音乐,推出专辑《接近蓝色》(Almost Blue),同样取得了很好的成绩。1982年之后,他的音乐又回到了原来那种尖厉刺耳、强力激奋的风格中。1993年,他的专辑《朱

丽叶的信函》(The Juliet Letter)再次引起了社会的强烈关注。

科斯特洛作为一名声名远扬的摇滚明星，与既有的强壮的摇滚形象有所差异，瘦小的身躯，笔挺的西装、黑框眼镜，这种斯文的打扮不免让人想起巴迪·霍利 (Buddy Holly)。作为一名创作者，他的歌词具有较高的水准，1989年，他被“滚石”杂志称为最佳词曲创作者。更重要的是他在音乐上剔除了朋克中极端的成分，使音乐听起来显得不那么喧闹，为朋克时期英国的摇滚乐走向专业化道路（使其更具音乐性）做出了很大的贡献。有人认为，科斯特洛没有改变摇滚乐的历史进程，他只是为摇滚乐提供了再肯定、再深入的可能。

他的代表作品有《艾利森》(Alison, 1977)、《收音机》(Radio Radio, 1978)、《事故将要发生》(Accidents Will Happen, 1979)、《维罗妮卡》(Veronica, 1989)、《向上抽水》(Pump It Up)等。

在美国，新浪潮的概念更为宽泛，只要不是典型的朋克或先锋派音乐，都可看作是新浪潮，由此可见新浪潮的概念是相对模糊的，它主要是摇滚乐发展历程中的一个潮流。

美国最有影响的新浪潮乐队是“电视头像”乐队 (Talking Heads)。

“电视头像”乐队
Talking Heads

“电视头像”乐队建立于1974年，核心人物是主唱戴维·伯恩 (David Byrne, 生于1952年)。乐队名称来自电视制作的一个术语，描述一个人在镜头前说话的情景。

1976年，他们和塞尔 (Sire) 唱片公司签约，并于第二年推出首张专辑

《电视头像 1977》(Talking Heads 1977), 取得了一定的成绩。1978 年, 他们推出了一张极具新浪潮代表的专辑《关于建筑与食物的更多歌曲》(More Songs About Buildings And Food), 他们避开喧闹的电声音响, 采用伯恩演说式的演唱, 引来了众多听众的关注。此后, 他们继续录音和巡回演出。1980 年, 他们的乐队阵容增至九人, 并录制了专辑《呆在灯光下》(Remain In Light)。该专辑被认为是他们最成功的专辑之一。1982 年之后, 乐队的阵容再次恢复到四个人, 并一直保持着新浪潮式的摇滚风格。1988 年, 乐队解散。

他们的音乐具有朋克式的反叛气质, 但是他们尽可能地避免极端因素; 在着装上他们避免奇装异服, 在舞台上他们没有古怪的行为, 但是他们的歌词经常强调个人与社会的矛盾冲突。

他们的代表作品有《带我去河边》(Take Me To The River, 1978)、《燃烧着的房子》(Burning Down The House, 1983)、《野蛮的生活》(Wild Life, 1986) 等。

10. 另类摇滚 (Alternative Rock) [范曲: CD113]

另类摇滚主要是指具有反对商业化包装、强调作品的思想性、追求音乐的个性化等特点的摇滚乐。另类摇滚一般都是先经过“地下”发展, 然后再进入“主流”行列, 因此每个时期的“另类”都是相对的, 它会随着主流风格的变化而变化。

在这里, 我们所要介绍的另类摇滚主要是指从 1983 至 1984 年, 新浪潮音乐开始逐渐衰退后出现的各种“后朋克”摇滚, 这种潮流一直持续到 1995 年, 直到另类摇滚成为摇滚乐的主流。

由于认识上的差异和文化背景的不同, 另类摇滚在英国和美国体现出了一定的差异。

(1) 美国另类摇滚

1980 年代, 美国的另类摇滚只是局限在一些小型俱乐部、独立唱片公

司、歌迷杂志和大学电台这一空间，部分歌曲偶尔能闯入 MTV 和排行榜，一些专辑偶尔能得到主流出版物的赞扬，因此，它的主要发展基地是在“地下”。

虽然是一种“地下音乐”，但是很多乐队不断地巡回演出，制作一些低成本的专辑。慢慢的另类摇滚开始拥有了自己的听众，并占据了一定的市场份额。

80 年代美国最有影响的另类摇滚乐队是“REM”乐队，他们为美国另类摇滚开创了新局面，并且在商业上和艺术上都取得了很大的成功。

“REM”乐队

“REM”乐队成立于 1980 年，他们的成员有迈克尔·斯蒂普斯（Michael Stips，主唱）、彼得·巴克（Peter Buck，吉他）、迈克·米尔斯（Mike Mills，贝司）和比尔·贝里（Bill Berry，鼓），四人都是佐治大学的退学生。

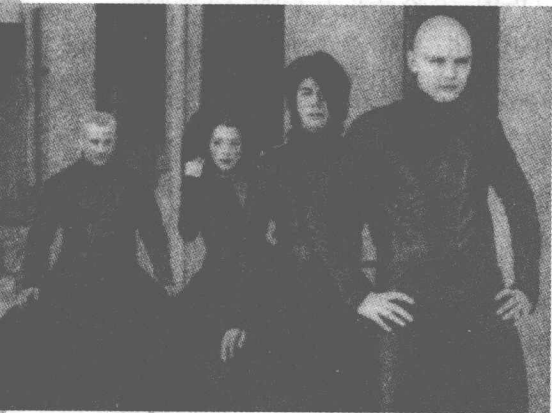
80 年代初，他们开始活跃于酒吧和大学校园的舞台上。1982 年，他们的 EP 专辑《古镇》（Chronic Town）为他们赢得了一定的名声。1983 年，专辑《低语》（Murmur）受到了评论界的一致好评，被“滚石”杂志评为年度最佳专辑。从此，他们的名声开始远扬到整个欧洲，其中很大一部分听众都是大学生。在随后的五年内，他们推出了一系列优秀的专辑，到 80 年代末，他们拥有了大批歌迷。特别是从 1987 年，他们的专辑《档案》（Document）获得巨大成功之后，他们开始从另类转入主流，成为世界上最流行的摇滚乐队之一。

“REM”的音乐结合了清脆的吉他演奏和模糊、神秘的歌词，他们把

这一切和后朋克的“D.I.Y”(自己干)精神联系在一起,创造了一种极具个性的美国式另类摇滚。到90年代中期,他们被一致认为是美国另类摇滚的创始者之一。

他们的代表作品有《我爱的唯一》(The One I Love, 1987)、《站立》(Stand, 1989)、《迷失了我的信仰》(Losing My Religion, 1991)、《驾驶》(Drive, 1992)、《月球人》(Man On The Moon, 1992)、《人人伤痛》(Everybody Hurts, 1992)等。

90年代初,美国最具代表的另类摇滚乐队是“碎南瓜”乐队(Smashing Pumpkins)。

“碎南瓜”乐队
Smashing Pumpkins

“碎南瓜”乐队(Smashing Pumpkins),成立于1988年,成员有比利·科根(Billy Corgan,主唱、词曲作者),詹姆斯·伊哈(James Iha,吉他手)、达西·雷茨基(D'Arcy Wretzky,贝司手)、吉米·恰布林(Jimmy Chamblin,鼓手)。他们创造了一种前卫、迷幻、哥特、重金属的混合体,是90年代美国另类摇滚的重要代表之一。

1990年,“碎南瓜”推出首支单曲《我是完整的》(I Am One),开始取得一些成绩。1990年,他们与“维真”(Virgin)唱片公司签约,并于次年推出专辑《吉什》(Gish),唱片售出40万张。此后,他们进行了一年的巡回演出。1993年,他们的歌曲《小天使摇滚》(Cherub Rock)、《今天》(Today)、《解除武装》(Disarm)引起了强烈的轰动。1994年,专辑《双鱼座伊斯卡里奥特》(Pisces Iscariot)售出100万张。随后,乐队推出一套双张专辑《梅隆·考利的

极度悲伤》(Mellon Collie And The Infinite Sadness), 唱片仅在美国就售出 400 万张, 成为美国历史上最畅销的双唱片专辑之一。

他们的代表作品有《我是完整的》(I Am One, 1990)、《小天使摇滚》(Cherub Rock, 1993)、《今天》(Today, 1993)、《解除武装》(Disarm, 1993)、《长着蝴蝶翅膀的子弹》(Bullet With Butterfly Wings, 1995)、《零》(Zero, 1995)、《今晚, 今晚》(Tonight, Tonight, 1995)等。

美国其他著名的另类摇滚乐队还有“九寸钉”(Nine Inch Nails)、“妖精”(The Pixies)、“青春日”(Green Day)、“L7”、“洞穴”(Hole)等。

(2) 英国另类摇滚

英国的另类摇滚与美国相比, 存在两个主要区别: 首先, 英国的另类摇滚比美国显得更为流行化, 并且英国的另类摇滚乐队对于单曲的重视程度从不亚于专辑, 因此, 英国另类摇滚具有较强的旋律性。其次, 英国的另类摇滚乐队能够较好地吸收舞曲音乐和俱乐部文化, 一些乐队经常采用舞曲的节奏和形式进行创作。这些事实促成了一个结果: 英国的另类摇滚乐队在 1985—1995 年的十年间, 很难在美国流行, 原因就在于两地对于“另类”含义的认识差异。此外, 也存在音乐主题的差异, 由于另类摇滚注重作品的思想性, 英国乐队写的都是英国人关心的事情, 许多乐队的歌词都是建立在英国文化背景之上的, 因此美国人不那么容易理解。不过从 1995 年开始, 英美两地的另类摇滚开始相互吸取对方的成功经验, 逐渐消除了彼此的界限。

在英国, “史密斯”乐队(The Smiths)在“新浪潮”向另类摇滚的转变过程中, 起到了至关重要的作用。

“史密斯”乐队, 于 1982 年成立于英国曼彻斯特。1983 年, “史密斯”推出首支单曲《勾结》(Hand In Glove), 但是成绩一般。同年 11 月, 他们推

“史密斯”乐队
The Smiths

出第二首单曲《销魂男人》(The Charming Man), 进入英国排行榜前三十名。1984年, 乐队推出首张同名专辑《史密斯》, 通过一系列的大学演出, 他们开始赢得了广泛的名声。此后他们推出了一系列经典专辑:《很多窟窿》(Hatful Of Hollow, 1985)、《肉食就是谋杀》(Meat Is Murder, 1985)、《女王死了》(The Queen Is Dead, 1986)等。1987年, 乐队宣布解散。解散之后公司发行了他们事先录制的最后一张专辑《陌路, 我们来到这里》(Strangeway, Here We Come)。

“史密斯”乐队从1984年推出第一张专辑, 到1987年最后一张专辑出版, 虽然只经历了短短的五年时间, 却给摇滚乐坛带来了巨大的冲击。

他们的代表作品有《勾结》(Hand In Glove, 1983)、《销魂男人》(The Charming Man, 1984)、《立刻是多快》(How Soon Is Now, 1985)、《恐慌》(Panic, 1986)、《要求》(Ask, 1986)、《商店行窃的世界联盟》(Shoplifters Of The World Unite, 1987)、《希拉谢幕》(Sheila Take A Bow, 1987)等。

80年代后期, 英国的另类舞台以“治疗”(The Cure, 成立于1976年)乐队、“新秩序”(New Order, 成立于1980年)乐队, “耶稣与玛利亚锁链”(The Jesus & Mary Chain)乐队为代表。80年代末90年代初, 英国最具代表的另类摇滚乐队是“石玫瑰”(The Stone Roses, 成立于1985年), 他们的成功促使了很多类似的乐队迅速出现。进入90年代, “山羊皮”(Suede, 成立于1989年)乐队的出现, 使英国的另类摇滚得到更好的发展, 并使另类摇滚在1994年

成为乐坛主流。此后，又出现了“污点”(Blur)、“绿洲”(Oasis)、“收音机头”(Radiohead)等乐队，逐渐形成了具有英国特色的“英式摇滚”。

鉴于英、美两国的另类摇滚比较，“英式摇滚”显得相对温和一些，比较注重旋律性，情感表达比较内敛；“美式摇滚”相对比较张扬、粗犷，情感表达比较直接。

“山羊皮”乐队
Suede

“山羊皮”乐队于1989年成立于伦敦。1992年，他们和“纽德”(Nude)唱片公司签约。同年推出首支单曲《溺死者》(The Drowners)，取得了很大的成功。9月，第二首单曲《金属精神》(Metal Mickey)再次引起轰动。1993年，他们推出首张同名专辑《山羊皮》，登上排行榜冠军，随后，他们在英国进行了全国巡演。1994年，他们的第二张专辑《天狗男人》(Dog Man Star)问世。此后，他们

作为英国另类摇滚乐坛的一支中坚力量继续活跃在摇滚舞台上。

他们的代表作品有《溺死者》(The Drowners, 1992)、《金属精神》(Metal Mickey, 1992)、《动物硝酸盐》(Animal Nitrate, 1993)、《如此年轻》(So Young, 1993)、《呆在一起》(Stay Together, 1994)、《新生代》(New Generation, 1995)等。

此外，在90年代摇滚乐坛还出现了很多女性摇滚歌手，其中有些歌手的风格带有显著的另类摇滚倾向，如爱尔兰的辛妮·欧康诺(Sinead O'Connor)、 “酸草莓”乐队(The Cranberries)，冰岛的比约克(Bjork)，英国的P.J.哈维(P.J. Harvey)等。

11. 垃圾乐 (Grunge)

垃圾乐于 1990 年代初兴起于美国的西雅图，也称“西雅图之声” (Seattle Sound)。“Grunge”一词来源于“Grungy”，原意为肮脏、低俗和令人讨厌，“垃圾乐”正是由此而来，正好体现了垃圾乐对华丽的商业化摇滚的对抗态度。

自 80 年代起，摇滚乐日趋商业化，在 MTV 和各种高科技手段的包装下，其面目显得新奇华丽，而内容却变得空洞苍白。针对这种状况，一些摇滚音乐家开始探索新的表现形式，力图复兴摇滚乐的本原精神。他们吸取了重金属和朋克中较为粗重的成分，追求节奏与和声的张力，但也时常运用固定音型、旋律化低音线条和复杂的结构等较为精细的音乐手法。在内容上，垃圾乐表现的大多是青年人在社会的压抑下所产生的悲观、焦虑和愤怒的情绪。

垃圾乐的代表乐队有“涅槃”(Nirvana)、“珍珠果酱”(Pearl Jam)、“音响花园”(Sound Garden)等，其中以“涅槃”取得的成绩最为突出。

“涅槃”乐队 [范曲:CD114]，成立于 1987 年，灵魂人物是主唱科特·科本 (Kurt Cobain)。1988 年 12 月，他们推出首支单曲《爱情逼近》(Love Buzz)，获得了众多好评。1989 年，他们录制了首张专辑《漂白》(Bleach)，在大学电台引起了热烈反响。1991 年 9 月他们推出第二张专辑《别介意》(Nevermind)，首批销量 5 万张，一时出现了供不应求的景象。其中单曲《闻到愤怒的气息》(Smells Like Teen Spirit)成为一首热门

“涅槃”乐队
Nirvana

金曲。1992年，科特·科本与“洞穴”(Hole)乐队主唱科特尼·洛夫(Courtney Love)结婚，于1992年8月18日生下一子。同年，他们发行的第三张专辑《乱伦》(Incesticide)，获得美国排行榜第39名，英国排行榜第14名。

1993年，“涅槃”推出了最后一张专辑《在母体内》(In Utero)。这张专辑一经推出，立即登上英美两国的排行榜榜首。同年秋天，他们在美国举办了全国巡演，并在年底举行了历史上最有名的一场“不插电”演唱会《MTV 纽约不插电》(MTV Unplugged In New York)。之后，他们又赴欧洲巡演。1994年4月5日，科特·科本在西雅图的住所开枪自杀。科本死后，其他队员继续活跃于摇滚乐坛，但是影响早已不及当年的“涅槃”了。

科特·科本死后，全世界都有摇滚乐迷为他举行悼念活动，直到今天还有很多人在怀念着他，印有他头像的文化衫，随处可见。因为科特·科本，“涅槃”的意义早已超越了音乐本身，成为一种具有世界影响的文化现象。

他们的代表作品有《闻到愤怒的气息》(Smells Like Teen Spirit)、《关于一个女孩》(About A Girl)、《爱情逼近》(Love Buzz)、《所有歉意》(All Apologies)等。

12. 小结

摇滚乐从1950年代中期诞生以来一直到今天，在它的演变过程中形成了众多的分支。从50年代浅显的反叛开始，它的思想深度越来越深刻，不仅涉及社会、文化、宗教，甚至将全人类的社会活动都融入了其中。因此，摇滚乐不仅是一种重要的流行音乐体裁，同时更是现代社会文化的重要组成部分。

在以上的介绍中，我们主要通过对不同时期的主要风格及代表人物的介绍，勾勒出了摇滚乐的基本面貌。其实在摇滚乐的发展历程中，还有很多音乐家都在其中起到了不同的作用，但因为有些人的风格比较多元化，不易归

类,因此放在哪一个板块都不太合适,或者有些人的风格只是宽泛概念上的摇滚乐,并不太具象,因此也都没有详细介绍。特别是80年代以后,摇滚乐坛出现了大量的摇滚明星,他们都为摇滚乐的繁荣做出了应有的贡献。因此,在摇滚乐的历史中,还有很多摇滚乐家值得让我们记住他们的名字,他们是:布鲁斯·斯普林斯廷(Bruce Springsteen)、王子(Prince)、“U2”乐队、麦当娜(Madanna)、蒂娜·特纳(Tina Turner)、辛迪·劳珀(Syndy Lauper)、“杜兰·杜兰”乐队(Duran Duran)、“警察”乐队(The Police)、“威猛”乐队(Wham)、“恐怖海峡”乐队(Dire Straits)、“皇后”乐队(Queen)、“潮湿”乐队(Wet)、辛妮·欧康诺(Sinead O’ Connor)、比约克(Bjork)、“酸草莓”乐队(The Cranberries)、“蝎子”乐队(Scorpions)、埃尔顿·约翰(Elton John)、菲尔·柯林斯(Phil Collins)、乔·库克(Joe Cooker)、范·莫里森(Van Morrison)等。

第三节 摇滚乐的音乐特征

摇滚乐的种类繁多,不同的风格都具有各自的特征。整体来看,摇滚乐的形式和内容要大于它的音乐性,甚至有些分支,它们的意义主要不在于音乐,而在于强烈的社会性。但是有些摇滚乐,如艺术摇滚、爵士摇滚等,它们的音乐性又相对较强。因此,对摇滚乐的音乐特征很难一概而论,下面只是从几个方面对它的普遍特征进行一下简单概括。

1. 节奏

摇滚乐的节奏相对比较强劲,拍子以 $\frac{4}{4}$ 拍居多,一般通过架子鼓来突出

布鲁斯调式的作品。特别是 50、60 年代的早期摇滚乐,受到节奏布鲁斯的直接影响,布鲁斯调式的作品较为常见。如以下两首作品就采用了布鲁斯调式。

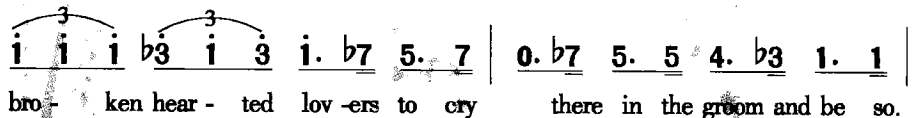
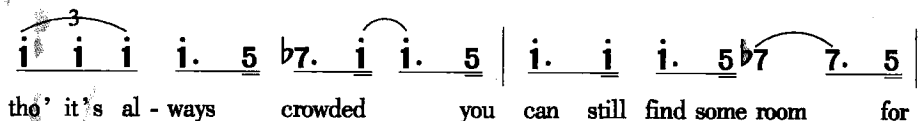
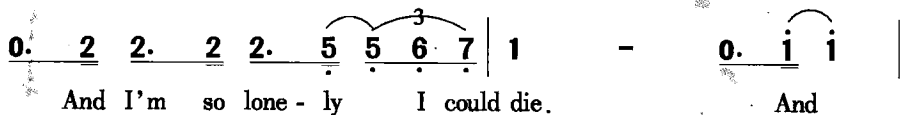
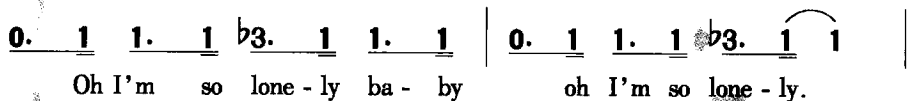
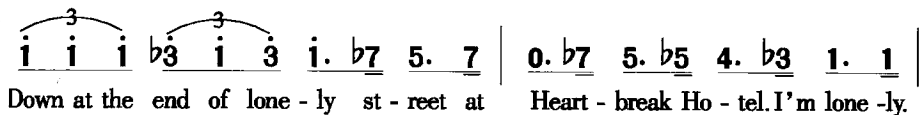
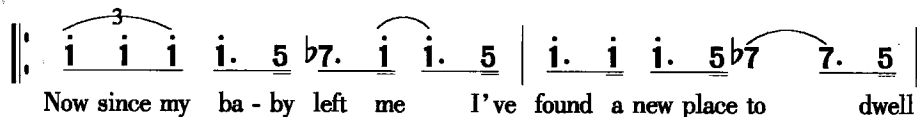
伤心旅店 [范曲:CD072]

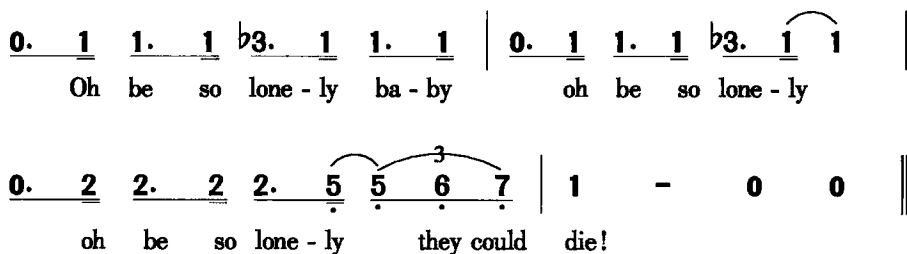
Heartbreak Hotel

(演唱 埃尔维斯·普莱斯利)

1 = $\flat E$ $\frac{4}{4}$

Hoyt Axton、Tommy Durden、Elvis Presley 词曲

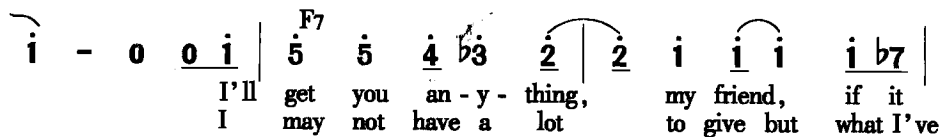
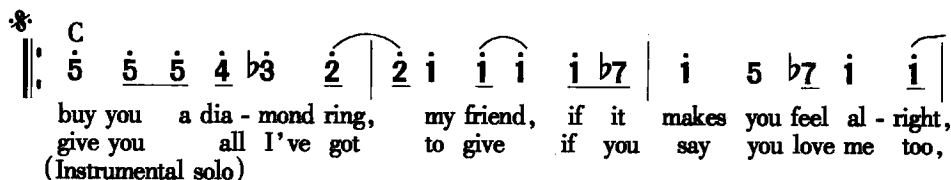
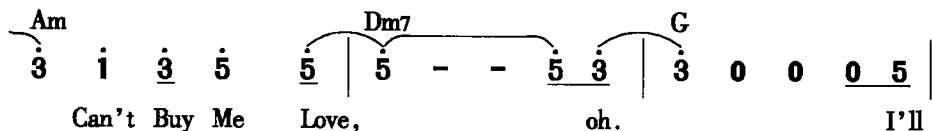
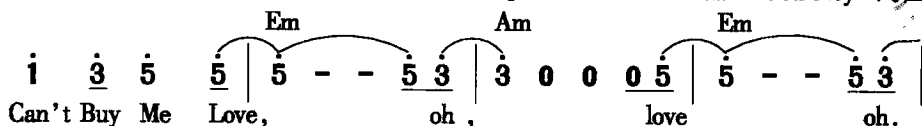
金钱买不到爱 [范曲:CD081]

Can't Buy Me Love

(演唱“披头士”乐队)

1 = C $\frac{4}{4}$

John Lennon & Paul McCartney 词曲

2. 3.
C
i i 3 5 5 | 5 - - - | Am 3 0 0 b3
Can't Buy Me Love, ah, ev -

^C
3 b3 2 i 2 i i i b3 5 5 5 - - -
 'ry - bod - y tells me so. Can't Buy Me Love.

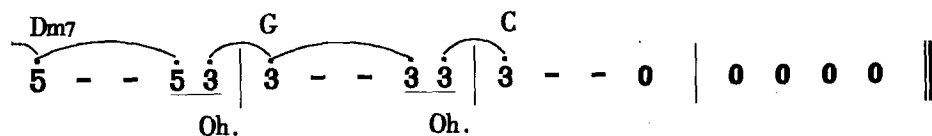
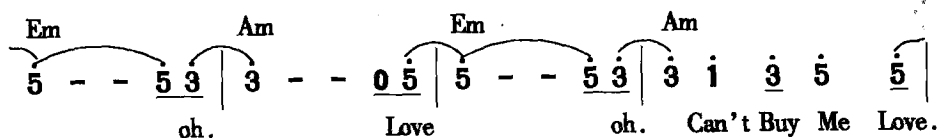
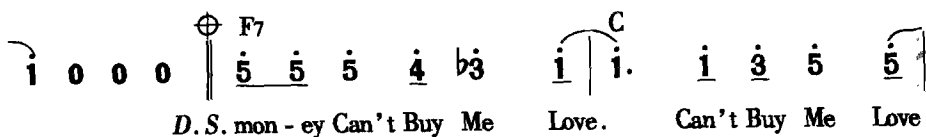
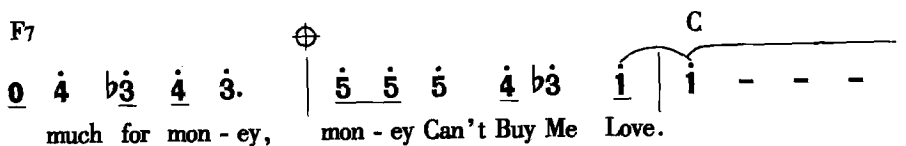
Am Dm7 G

3̣ 0 0 0 | 2̣ 2̣ 4̣ 4̣ - | 5̣ - - - |

oh, no no no no!

C
 5 5 5 4 b3 2 2 i i i. b7 | C i 5 b7 i i |
 Say you don't need no dia - mond rings and I'll be sat - is - fied.

$\dot{1}$ - - - | $\overset{F7}{\underline{\dot{5} \ \dot{5} \ \dot{5} \ \dot{5} \ \dot{4} \ \flat 3}} \quad \underline{\dot{2}} \mid \underline{\dot{2}} \quad \dot{1} \quad \overset{\curvearrowright}{\underline{\dot{1} \ \dot{1}}} \quad \flat \underline{\dot{7}} \mid$
 Tell me that you want the kind of things that

3.和声

摇滚乐的和声相对比较简单, 主要以三和弦为基础, 有时也运用七和弦。有些音乐性较强的作品有时也会采用一些非三度和弦以及扩展音等和声素材来丰富和声色彩。

* 三和弦的运用。

你给了爱一个坏名字 [范曲:CD115]

You Give Love A Bad Name

(演唱 “邦·乔维乐队”)

1 = $\flat E$ $\frac{4}{4}$

“邦·乔维”乐队词曲

3 3 3 4 4. 2 | 2 2 3 3 2 1 | 3 3 2 1 6 6 |
 (合) Shout through the heart and you're to blame. Dar - ling You give love a

1 6 0 0 | (3. 2 2. 1 | 3 2 1 6 5 6 | 3. 2 2. 1 |
 bad name.

3 2 1 6 - - | 3. 2 2. 1 | 3 2 1 6 5 6 | 3. 2 2 - |

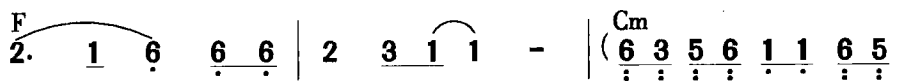
2 - - - ||: 6 3 5 6 1 1 6 5 | 6 3 5 6 1 1 6 | 6 3 5 6 1 1 6 5 |

6 3 5 6 1 1 6) | 5 6 6 6. 5 | 5 6 1 0 1 |
 (0 3)

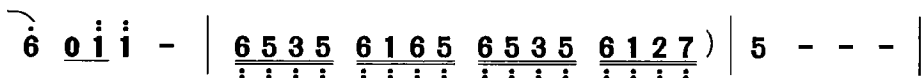
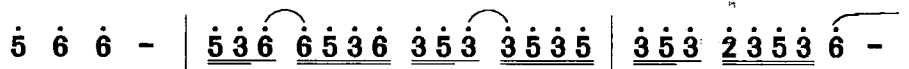
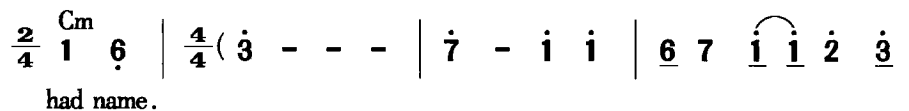
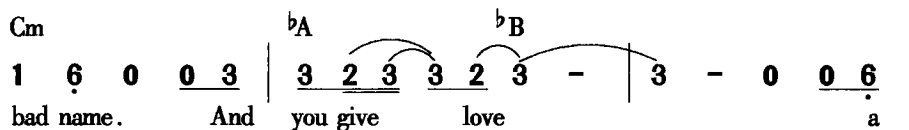
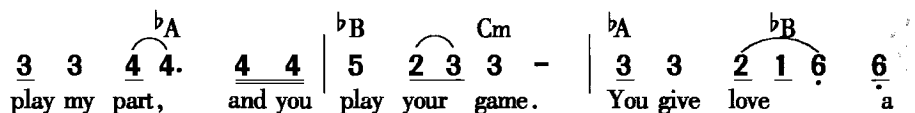
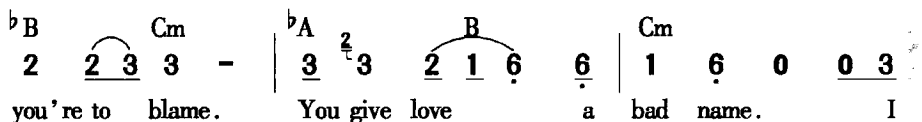
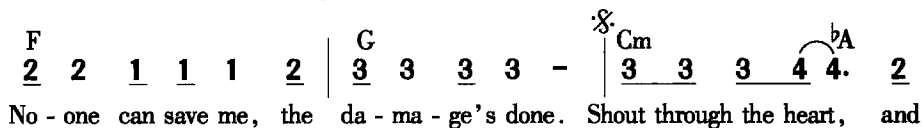
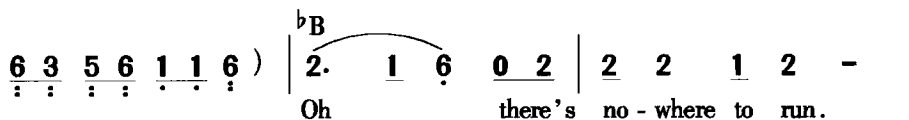
(独) An an - gel's smile is what you sell. You
 Paint your smile on your lips.

1. 1 1 1. 6 6 6 | 1 7 6 6 - | 5 6 6 6 0 5 5 |
 pro - mise me heav - ven. Then put me through hell Chains of love, got a
 Blood - red nails on your fine - ger - tips. School - boys dream, you

5 6 1 0 1 | 1. 1 1 1 1. 6 6 6 | 1 7 6 - |
 hold on me. When pa - ssion's a pri - son, you can't break free.
 act so shy. Your ver - y first kiss was your first good - bay.

Oh you are load - ed gun.

Oh.

D.S.

* 七和弦、非三度和弦及扩展音的运用。

你需要的只是爱

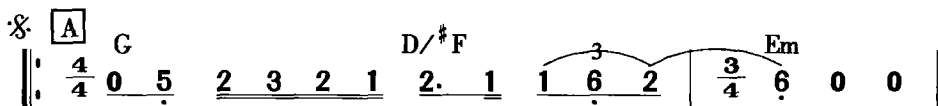
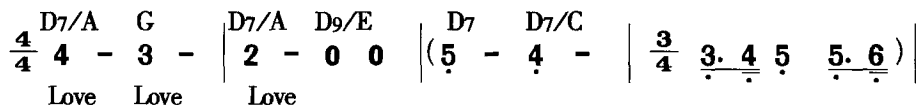
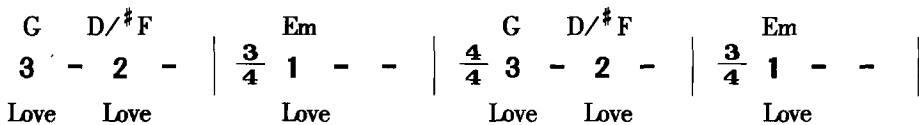
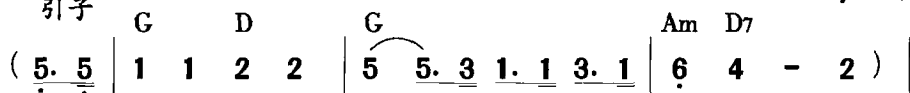
All You Need Is Love

(演唱“披头士”乐队)

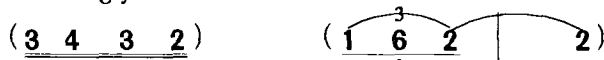
1=G $\frac{4}{4}$

引子

John Lennon & Paul McCartney 词曲

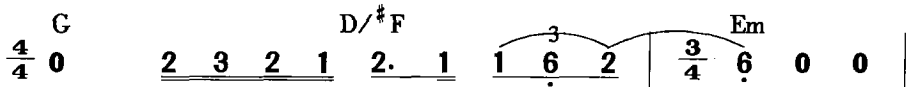

There's noth - ing you can do that can't be done.

There's noth - ing you can make that can't be made.

There's noth - ing you can know that is - n't know.

Noth - ing you can sing that can't be sung.

No - one you can save that can't be saved.

Noth - ing you can see that is - n't shown.

D7/A G D/[#]F D7/C

$\frac{4}{4}$ 0 3 3 2 1 2. 1 6 1 3 | 3 2 1 2 1 2 2. 5 |

Noth - ing you can say but you can learn how to paly the game.
 Noth - ing you can do but you can learn how to be you in time. It's
 No - where you can be that is - n't where you're meant to be.

D7 D7/C [B] G A7sus

6 5 0 0 | $\frac{3}{4}$ (3. 4 5 5. 6) || $\frac{4}{4}$ 0 5. 5 5 5 5 |

ea - sy. All You Need Is Love.

D7 G A7sus D7

5 0 0 0 | 0 5. 5 5 5 5 | 5 5 0 0 0 |

All You Need Is Love.

G B7 Em G/D C D7

0 5. 5 #5 5 6 | 6 0 0 3 3 0 | 0 2 3 2 2. 1 1 |

All You Need Is Love. Love Love is all you need.

$\frac{2}{4}$ G $\frac{4}{4}$ G D/[#]F $\frac{3}{4}$ Em $\frac{4}{4}$ G D/[#]F $\frac{3}{4}$ Em

0 0 | 3 - 2 - | 1 - - | 3 - 2 - | 1 - - |

Love Love Love Love Love Love

$\frac{4}{4}$ D/A G D/[#]F D9/E D7 D7/C D7

4 - 3 - | 2 - 0 0 | (5 - 4 - | $\frac{3}{4}$ 3. 4 5 5. 5) |

Love Love Love

G A7sus D7 G A7sus D7

$\frac{4}{4}$ 0 5. 5 5 5 5 | 5 0 0 0 | 0 5. 5 5 5 5 | 5 0 0 0 |

All You Need Is Love. All You Need Is Love.

G B7 Em G/D C D7 D11

0 5. 5 #5 5 6 | 6 0 0 3 3 0 | 0 2 3 2 2. 1 1 |

All You Need Is Love. Love. All is all you need

G G A7sus D7

$\frac{2}{4}$ 0 0 | 0 0 | $\frac{4}{4}$ 0 5. 5 5 5 5 | 5 5 0 0 0 |

D.S. (X. X X X X X)

All You Need Is Love. (spoken) All togeth-er now.

G 0 5. 5 5 5 5 | 5 0 0 0 | G 0 5. 5 #5 5 6 |

A7sus D7 (X X X X.)

All You Need Is Love. Ev - 'vy -bo - dy. All You Need Is Love.

Em G C D7 D11 G D Dsus

6 0 0 3 3 0 | 0 2 3 2 2. 1 1 | 2/4 0 2 3 2 || 2. 1 1 0 2 3 2. ||

Love. Love is all you need. Love is all you need. Love is all.

(0 1 1 6 6. 5 5)

Love is all you need. (反复渐隐结束)

4. 乐器

摇滚乐的乐队编制一般以吉他、贝司、键盘、鼓为基础，然后根据每个乐队的实际需求，再进行调配或增加乐器。下面我们对摇滚乐的常用乐队进行简单介绍。

(1) 吉他 (Guitar)

吉他是摇滚乐中最重要的乐器，一般常用的有木吉他和电吉他，其中电吉他的使用更为普遍。有些乐队出于声部的需要，经常会采用两把吉他，分别为主音吉他和节奏吉他。主音吉他主要负责具有一定技术含量的独奏 (Solo) 或旋律化的对位声部；节奏吉他主要负责基本节奏型的弹奏。在电吉他使用上，演奏者经常会配上效果器来润饰音色，如失真 (Distortion)、哇音 (Wha-Wha)、回声 (Echo)、混响 (Reverb)、延迟 (Delay)、震音 (Tremolo) 等。演奏手法上，演奏者一般采用拨片演奏，常用的演奏技巧有颤音、滑音、推弦、制音等。

著名的摇滚吉他手有吉米·亨德里克斯 (Jimi Hendrix)、埃里克·克莱普顿 (Eric Clapton)、乔治·哈里森 (George Harrison, “披头士”乐队)、马克·诺夫勒

(Mark Knopfler, “恐怖海峡”乐队)、埃迪·范·海伦(Eddie Van Halen)、吉米·佩奇(Jimmy Page)、杰夫·贝克(Jeff Beck)、大卫·吉尔摩(David Gilmour, “平克·弗洛伊德”乐队)、乔·沃什(Joe Walsh, “老鹰”乐队)、卡洛斯·桑塔纳(Carlos Santana)等。

(2) 贝司(Bass)

贝司是摇滚乐队中必不可少的一件乐器,一般都使用电贝司,又称低音电吉他(Electric Bass Guitar)。它的角色相当于爵士乐中的低音提琴(Double Bass),在乐队中主要充当低音声部,但是演奏起来电贝司要比低音提琴灵活、方便,可以演奏出比较复杂的节奏型和旋律化的低音线条。演奏手法上,电贝司一般通过右手的食指和中指指端拨弦来获得发声;也可通过右手拇指击打低音弦、中指钩高音弦来获得击、钩弦效果。

著名的摇滚贝司手有斯汀(Sting, “警察”乐队)、保罗·麦卡特尼(Paul McCartney, “披头士”乐队)、罗杰·沃特斯(Roger Waters, “平克·弗洛伊德”乐队)、吉恩·西蒙斯(Gene Simmon, “吻”乐队)等。

(3) 键盘(Keyboard)

在五六十年的早期摇滚乐中,键盘乐器主要以钢琴为主;但是在当代摇滚乐中最常用的键盘乐器是电子合成器,它在摇滚乐中充当着极为重要的角色。在合成器中,目前较为常用的是数字合成器,它一般由键盘、音源和音序器三个部分组成,同时还配有装饰滑轮、颤音轮、记忆存储器、脚踏板等;音源部分储有大量的采样音色,以供演奏者选择。因此,合成器不但能够演奏出钢琴、电钢琴、管风琴等键盘乐器的音色,也能获得弦乐、管乐、打击乐等众多音色。目前,常见的合成器品牌有 Yamaha、Roland、Korg 等。

著名的摇滚键盘手有小理查德(Little Richard)、杰瑞·里·刘易斯(Jerry Lee Lewis)、埃尔顿·约翰(Elton John)、乔恩·洛德(Jon Lord, “深紫色”乐队)等。

(4) 鼓 (Drum)

鼓是摇滚乐中十分重要的一种无音高打击乐器，通常由一个脚踏的低音大鼓(Bass Drum, 又称“底鼓”)、一个军鼓、两个以上嗵鼓(Tom Drum)、一个或两个吊镲(Ride Cymbal)和一个带踏板的立镲(Hi-Hat)等组成，又称“架子鼓”。演奏中，鼓手用鼓槌击打军鼓、嗵鼓和镲片，右脚控制底鼓踏板，左脚控制立镲踏板。在演奏中，鼓手一般掌握着整个乐队的速度和节奏，需要和其他乐手进行默契的合作。

著名的摇滚鼓手有林格·斯塔(Ringo Starr, “披头士”乐队)、菲尔·柯林斯(Phil Collins, “创世纪”乐队)、唐·亨利(Don Henly, “老鹰”乐队)等。

Gospel

第五章

索尔音乐(Soul)

索尔(Soul)，又译“灵魂乐”或“灵歌”。它于20世纪60年代盛行于美国，以黑人宗教音乐福音歌(Gospel)为基础，融入了节奏布鲁斯、摇滚乐等风格，是美国黑人音乐的重要代表。

索尔音乐讲究自由、即兴；在音乐上激情与深情并重；在演唱方面，它是一种发自灵魂的演唱，感情色彩十分浓烈。作为美国黑人音乐的代表，它对摩城音乐(Motown)、放克(Funk)、当代R&B、Hip-Hop等音乐都产生过重要影响。

第一节 索尔的起源——福音歌 (Gospel)

作为一种美国黑人音乐，索尔音乐和美国黑人文化有着密切的关系。如果要追溯它的源头，蓄奴时期的“种植园歌曲”和南北战争后兴起的宗教音乐“灵歌”（Spiritual）都可以看作是它的根源。但是，对索尔音乐产生直接影响的是19世纪末兴起的宗教音乐——福音歌（Gospel）。

19世纪末，基督教的一些大教派逐渐变成了中产阶级教会，穷苦黑人在教会中没有任何地位，因此穷人们纷纷离开了这些教派而加入了一个新起的教派——五旬节派教会（Pentecostal Churches）。五旬节派教会主要由穷人组成，它为社会各阶层群众服务，许多从农村来到城市的黑人也可以参加教会的礼拜，抒发自己的感情，以得到心灵的慰藉。

随着五旬节派教会的兴起，福音歌也随之诞生了。福音歌是教堂中礼拜仪式的重要组成部分，一般都在牧师宣读《圣经》后开始演唱，有时由牧师宣读一句圣经，教徒们随即跟着唱出这句歌词。在演唱福音歌时，黑人的祈祷不像白人那么温文尔雅，他们的表现比较激动，感情十分强烈，经常会配上拍手、顿足等舞蹈动作来提供节奏对位。

福音歌的歌词大部分出自《圣经》或者来自黑人的生活体验，他们总是通过歌声来为自己祈求好运，在“福音真理”的感化下使自己能够挣脱苦难。

福音歌的演唱形式众多，有独唱、合唱、重唱，也有齐唱，声部与声部之间有很多呼应，也经常采用一领众答的呼应形式。演唱中，到了情感激动的时候，还经常发出呼喊、呻吟和恸哭的声音。

早期福音歌的伴奏乐器主要是钢琴或教堂管风琴，后来随着福音歌的商业化，吉他、贝司、鼓等乐器也开始为福音歌伴奏。由于福音歌自诞生之日起就是一种比较自由、激昂的音乐，加上它的曲式结构相对比较简单，因此具有即兴的特征，很多歌手在演唱中经常对固定的旋律进行更改，但基本遵

循和声框架。

福音歌一面作为索尔音乐的来源，对索尔音乐产生了重要影响；另一面作为一种带有宗教热情的流行音乐，自身也在不断地发展。从60年代起，“格莱美奖”特别开设了和福音歌曲有关的宗教音乐奖项，1977年又分设传统福音歌和当代福音歌两项演唱奖。在40-60年代，美国流行乐坛出现了一大批专门演唱福音歌的演唱团体和个人，如玛哈丽亚·杰克逊（Mahalia Jackson, 1911-1972）、“南方蜂鸟”演唱组（Dixie Humming Birds）、“灵魂搅拌器”演唱组（The Soul Stirrers）、罗塞塔·萨帕修女（Sister Rosetta Tharpe, 1921-1973）、“银色天鹅”演唱组（Swan Silvertones Singers）、托马斯·A·多尔希（Thomas A. Dorsey, 1899-1993）等，这些团体和个人对后来的索尔歌手产生了很大的影响。

玛哈丽亚·杰克逊
Mahalia Jackson, 1911-1972

玛哈丽亚·杰克逊 [范曲:CD116], 1911年10月16日出生于美国新奥尔良，是福音歌领域最优秀的演唱者之一，也是这个领域中第一位超级明星。她的歌声跨越了种族界限，使这种原本只流行于黑人中的宗教音乐广泛地扩散到全社会中去，以至于在她去世后的十几年中，人们还在广泛地传唱她的歌曲。她的演唱风格在灵歌（Spiritual）的基础上结合了布鲁斯（Blues）的成分，加上她那与众不同的女低音声线，深深地影响了下一代福音歌手和索尔歌手。

玛哈丽亚出生于新奥尔良的一个贫穷的黑人家庭，她从小就在儿童唱诗班中唱歌，并深受布鲁斯女歌手贝茜·史密斯（Bessie Smith）和“妈”·莱尼（Ma Rainey）的影响，经过几年的锻炼，她从众多孩子中脱颖而出。十几岁时，她的演唱便形成了自己的风格。1927年，她来到了芝加哥，在那她当过

女仆、洗衣工，并且时常地出现在市区及市郊的教堂唱诗班中。后来她参加了一个叫做“约翰逊兄弟”(The Johnson Brothers)的演唱组，并在此期间充分地展现出了她那极具煽动性的演唱风格，配以身体的舞动和行进的步调，改变了原来南方教堂中演唱的那种庄严的圣歌形式。这么一来，她激怒了不少北方保守派传教士，但是在音乐界却引来了一致首肯。

30年代中期，她离开了“约翰逊兄弟”演唱组，开始了她的独唱生涯，并且开始和一位叫做伊夫林·盖伊(Evelyn Gay)的女钢琴手合作。很快，她的名声便享誉了整个中西部。1937年，她在“德卡”(Decca)唱片公司录制了她的第一张唱片，并通过和著名作曲家托马斯·A·多尔希(Thomas A. Dorsey)的合作，事业得到了进一步的发展。此后她开始在纽约、阿拉巴马以及新奥尔良等地进行巡回演出，并深入各地乡村教堂，使她的名声不断地传进听众的耳朵。1946年，她转签到了“阿波罗”唱片公司(Apollo Record)。50年代初，她频频地出现在电视上，成了评论者们品头论足的焦点。1952年，她还到欧洲进行了巡回演出，取得了很大的成功，她翻唱的《平安夜》(Silent Night)成为挪威有史以来最畅销的歌曲之一。1954年，她又在哥伦比亚广播公司(CBS)录制了一系列的广播节目，使福音歌走出教堂，走进了千家万户。1961年，玛哈丽亚出席了约翰·肯尼迪(John F. Kennedy)总统的就职典礼，并在典礼上进行了精彩的表演。1968年，她作为一名民权运动者，参加了她的好友马丁·路德·金(Martin Luther King，民权运动领导者)的葬礼，并在葬礼上为其演唱了《尊敬的上帝》(Precious Lord)。1971年，她在德国举行了告别音乐会，1972年1月27日去世。

她的代表作品(专辑)有《保佑这间房子》(Bless This House, 1956)、《新港现场》(Live At Newport, 1958)、《像我刚才一样》(Just As I Am, 1960)、《力量和荣耀》(The Power & The Glory, 1960)、《可爱的小耶稣》(Sweet Little Jesus Boy, 1961)、《平安夜(圣诞歌曲)》(Silent Night (Songs For Christmas),

1962)、《玛哈丽亚》(Mahalia, 1965)、《在楼上》(In The Upper Room, 1965)、《送给马丁·路德·金的爱的圣歌》(Loved Hymns Of Dr. M.L. King, 1968)等。

福音歌虽然是一种带有宗教色彩的音乐形式,但是在美国影响甚广。如美国电影《修女也疯狂》(Sister Act)中演唱的《我将追随他》(I Will Follow Him),《修女也疯狂续集》中选用的著名福音歌曲《哦,快乐的日子》(Oh, Happy Day)均给观众留下了深刻印象。

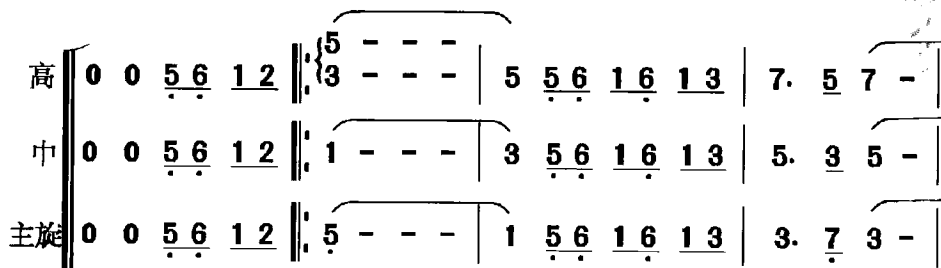
我将追随他 [范曲:CD117]

I Will Follow Him

电影《修女也疯狂》插曲

1 = $\flat B$ $\frac{4}{4}$

佚名词曲

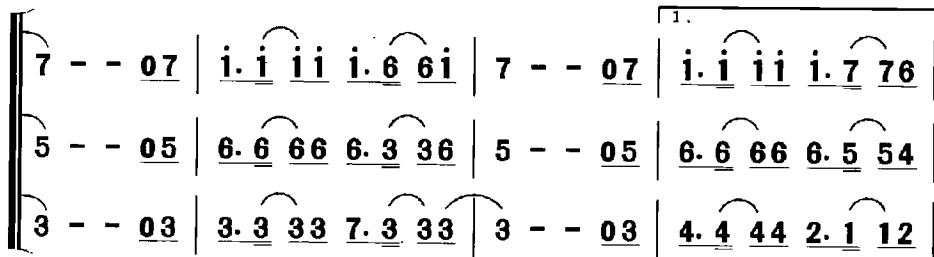

I Will Follow Him.

Follow Him wher-e-ver He may go,

I Will Follow Him.

Ever since He touched my heart I know,

And near him I al - ways will be,
There i - sn't an o - cean too deep.

for nothing can keep me a -
A

7	-	7	5	4	5		5	4	3	3	-		0	0	5	6	1	2	
5	-	5	3	2	3		3	2	1	1	-		0	0	5	6	1	2	
2	-	2	7	7	6		7	6	5	5	-		0	0	5	6	1	2	

way. He is my des - ting. I will follow

2.

1	1	1	1	1	6	6	1		4	-	5	2	7	3		3	-	-	0	3		5	2	7	-
6	6	6	6	6	4	4	6		1	-	2	7	5	1		1	-	-	0	1		2	7	5	-
4	4	4	4	1	4	6		6	-	7	5	2	5		5	-	6	0	6		7	5	2	-	

moun-tain so high it can keep k h p me away. A - way from his

5	-	-	-		0	0	0	0		0	0	0	0	1		3	3	0	1	3	3	0	1
3	-	-	-		0	0	0	0		0	0	0	0	5		1	1	0	5	1	1	0	5
1	-	-	-		0	0	0	0		0	0	0	0	5		1	1	0	5	1	1	0	5
5	-	-	-		0	0	0	0		0	0	0	0	5		1	1	0	5	1	1	0	5

love. I love Him I love Him I

转1=B

<u>3</u> <u>3</u> 0 0 0	<u>1</u> <u>1</u> 0 <u>3</u> <u>1</u> <u>1</u> 0 <u>3</u>	<u>1</u> <u>1</u> 0 0 0
<u>1</u> <u>1</u> 0 <u>5</u> <u>1</u> <u>7</u> <u>6</u> <u>5</u>	<u>6</u> <u>6</u> 0 <u>3</u> <u>6</u> <u>6</u> 0 <u>3</u>	<u>6</u> <u>6</u> 0 <u>5</u> <u>6</u> <u>1</u> <u>2</u>
		I Will Follow
<u>1</u> <u>1</u> 0 <u>5</u> <u>1</u> <u>7</u> <u>6</u> <u>5</u>	<u>6</u> <u>6</u> 0 <u>3</u> <u>6</u> <u>6</u> 0 <u>3</u>	<u>6</u> <u>6</u> 0 0 0
love Him And where He goes	I'll follow I follow	I follow

1 - - -	0 <u>5</u> <u>6</u> <u>1</u> <u>6</u> <u>1</u> <u>3</u>	5. <u>3</u> <u>5</u> -	5 - - <u>0</u> <u>5</u>
Him	follow Him wher-e-ver	he may go.	There

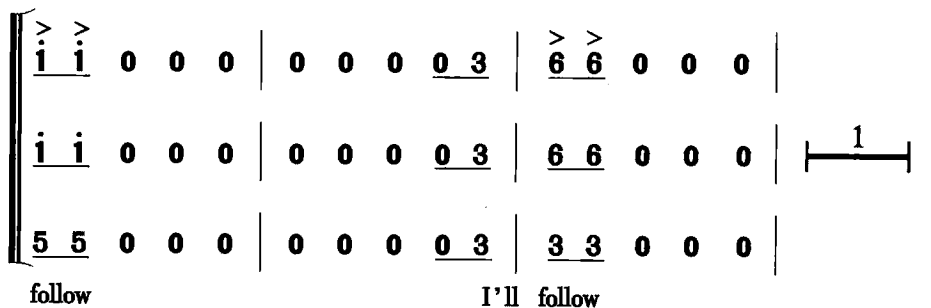
<u>6</u> <u>6</u> <u>6</u> <u>6</u> <u>6</u> <u>3</u> <u>3</u> <u>6</u>	5 - - <u>0</u> <u>5</u>	<u>6</u> <u>6</u> <u>6</u> <u>6</u> <u>6</u> <u>5</u> <u>5</u> <u>3</u>	5 - <u>5</u> <u>3</u> <u>3</u> <u>2</u>
i-sn't an o-cean too deep.	A moun-tain so high it	can keep keep me	a

3 - - -	0 0 <u>5</u> <u>6</u> <u>1</u> <u>2</u>	1 - - -	0 <u>5</u> <u>6</u> <u>1</u> <u>6</u> <u>1</u> <u>3</u>
way.			
0 0 <u>5</u> <u>1</u> <u>1</u> 0 <u>5</u>	<u>1</u> <u>1</u> 0 0 0	0 <u>1</u> <u>6</u> 5 -	0 <u>5</u> <u>6</u> <u>1</u> <u>6</u> <u>1</u> <u>3</u>
0 0 <u>5</u> <u>1</u> <u>1</u> 0 <u>5</u>	<u>1</u> <u>1</u> 0 0 0	0 <u>5</u> <u>4</u> 3 -	0 <u>5</u> <u>6</u> <u>1</u> <u>6</u> <u>1</u> <u>3</u>
		follow him	Follow Him wher-e-ver
0 0 <u>5</u> <u>1</u> <u>1</u> 0 <u>5</u>	<u>1</u> <u>1</u> 0 <u>5</u> <u>6</u> <u>1</u> <u>2</u>	{ <u>5</u> - - -	0 0 0 0
		{ <u>3</u> - - -	
Da Da La Pa Da La	I will follow Him		

5.	<u>3</u> 5	-		7	-	5	7		i	-	-	-	
5.	<u>3</u> 5	-		5	-	3	5		6	-	-	-	
													wu
													0 5
													6. <u>6</u> 6 6
													6. <u>3</u> 3 6
3.	<u>7</u> 3	-		3	-	-	0 3		4. <u>4</u> 4 4	4. <u>1</u> 1 4			
He	may go.						There i-sn't			an o-cean			too

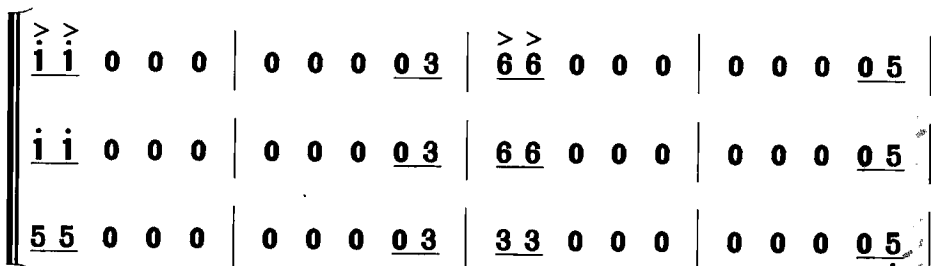
0	^{>} <u>7</u> ^{>} <u>7</u>	0	0		i.	<u>i</u> <u>i</u> <u>i</u>	i.	<u>6</u> <u>6</u> <u>i</u>		4	-	5.	<u>2</u> <u>2</u> <u>7</u>	
0	<u>5</u> <u>5</u>	0	0		6.	<u>6</u> <u>6</u> <u>6</u>	6.	<u>4</u> <u>4</u> <u>6</u>		i	-	2.	<u>7</u> <u>7</u> <u>5</u>	
														too deep.
5	-	-	0 5											
3	-	-	0 5		4.	<u>4</u> <u>4</u> <u>4</u>	4.	<u>1</u> <u>1</u> <u>4</u>		6	-	7.	<u>5</u> <u>5</u> <u>2</u>	
deep.				A			moun-tain so high it			can keep,			keep us a -	

3	-	-	-		3	0 3	5.	<u>2</u> <u>2</u> <u>7</u>		3	-	-	-		0	0	0	0 5	
i	-	-	-		5	0 i	2.	<u>7</u> <u>7</u> <u>5</u>		i	-	-	-		0	0	0	0 5	
5	-	-	-		i	0 5	7.	<u>5</u> <u>5</u> <u>2</u>		5	-	-	-		0	0	0	0 5	
way.				A-way from			His			love.						I'll			

follow

I'll follow

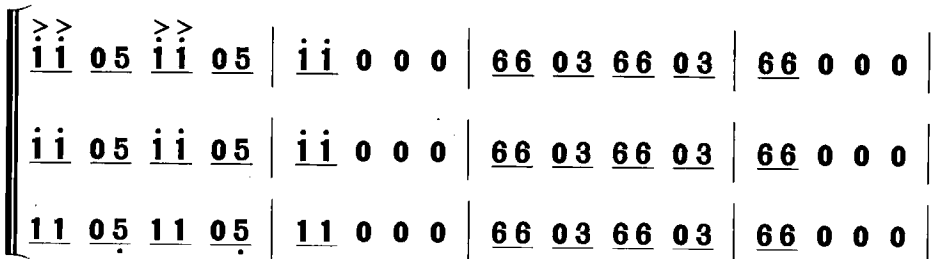

true love

for

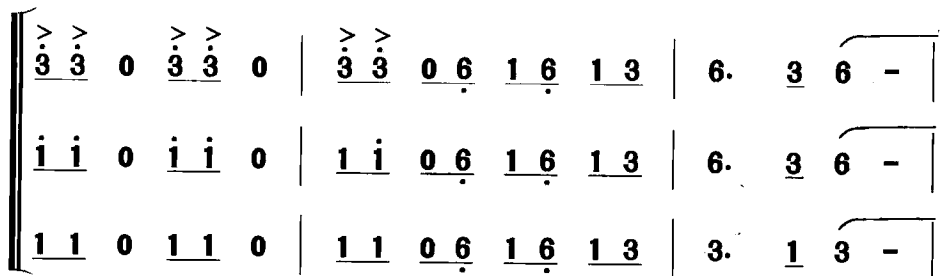
e-ver,

I

love him I love him I love Him

fo-llow, I'll fo-llow, I'll fo-llow,

Da Lu

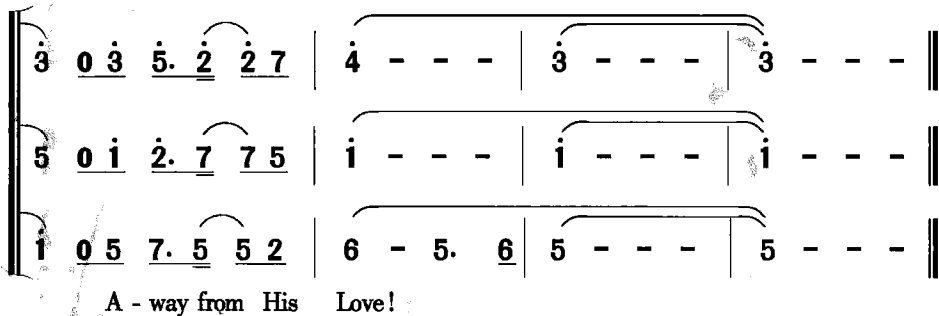
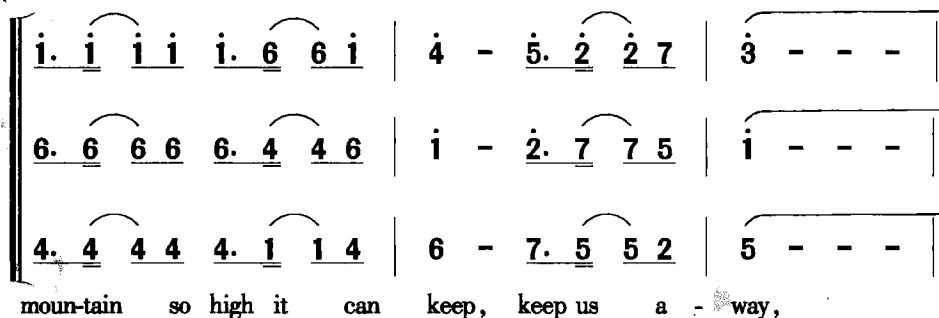
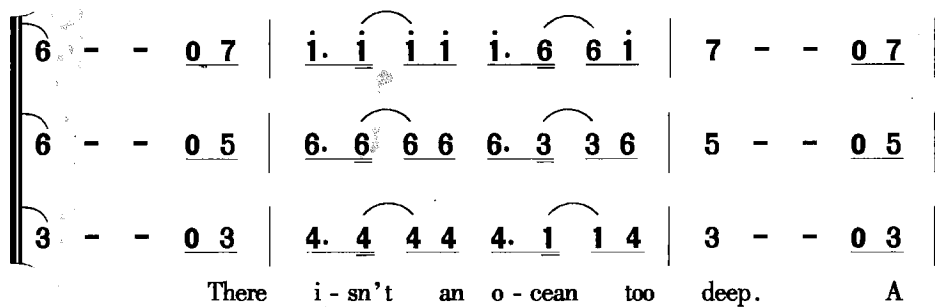
Du Lu

Du lu

oh Him where-ver

He

may go.

【注：后半段主唱声部因华彩性较强，乐谱不易记录完整，故此省去】

第二节 索尔的发展与演变

1. 索尔音乐 (Soul)

福音歌虽然从 1940 年代起就开始受到了广大听众的喜爱，但是毕竟仅是一种带有宗教性质的音乐形式。1948 年，“大西洋”（Atlantic）唱片公司开始致力于推广黑人流行音乐，它专门和一些带有福音歌和节奏布鲁斯根基的歌手合作，录制唱片，经过十几年的发展，在 60 年代取得了极大的成功，并成为流行音乐唱片市场中的一股重要力量。

60 年代初，当“大西洋”唱片公司的制作人杰瑞·韦克斯勒（Jerry Wexler）看到黑人音乐的广阔市场后，便和孟菲斯的另一家唱片公司“斯坦克斯”（Stax）合作，大力推广黑人音乐，有时还将黑人音乐和白人音乐相融合。正是在这两家唱片公司的推动下，在南方出现了一种新的黑人流行音乐形式——索尔音乐（Soul）。

索尔音乐主要由福音歌和节奏布鲁斯融合而成，是一种发自灵魂深处的歌唱，强调音乐的原始性、自由性，演唱中带有很多上行或下行的滑音，即兴时经常出现大段的“华彩”及“加花”。这种高亢的、技术性极强的索尔唱法如今已成为西方流行音乐中的重要演唱风格之一。

从根源上看，索尔音乐和福音歌是一脉相承的，但是索尔音乐比福音歌更加流行，它完全采用电声乐器进行伴奏，演唱的主题也远远超出了福音歌的宗教范围，涉及世俗的情感生活。因此可以说，索尔音乐是福音歌世俗化、流行化的结果。《美国流行音乐通史》的作者尤恩曾对索尔音乐做过这样的概括：“索尔音乐是带有福音歌宗教热情的节奏布鲁斯。”可见，它不仅是一种纯粹的黑人音乐，还是多种黑人音乐的结晶。

索尔音乐虽在四五十年代就已初具雏形，但是“Soul”这个名词在唱片和媒体中得到使用却是在 60 年代。1962 年第一张以“Soul”命名的唱片开

始上市；1969年，美国《公告牌》(Billboard)排行榜正式用“Soul”这个词代替了原来对“Rhythm&Blues”的称呼，从此，“节奏布鲁斯排行榜”被“索尔排行榜”所替代，凡是带有节奏布鲁斯或福音歌倾向的歌曲都开始进入“索尔排行榜”。70年代，随着媒体的传播，“索尔”一词开始得到了广泛运用，并且真正成为一种风格的象征。

虽然“索尔”的称呼是在60年代末才正式出现，但是很多优秀的索尔歌手都是在60年代成名，也就是说索尔音乐真正的黄金时代是在60年代。特别是在“民权运动”日益高涨的时期，很多索尔音乐家凭借自己的影响力，纷纷加入到民权运动的队伍中，为争取自由、平等而斗争。如詹姆斯·布朗的《大声说：我是黑人我感到骄傲》(Say It Loud:I'm Black And Proud)、奥蒂斯·雷丁的《尊重》(Respect)等歌曲均在民权运动中体现出了巨大的号召力。

如今，60年代的索尔歌手都已成了黑人流行乐坛的元老，他们中的很多人甚至还在为索尔音乐的发展乐此不疲地贡献着他们的力量。

雷·查尔斯 [范曲:CD118]，原名雷·查尔斯·罗宾逊 (Ray Charles

Robinson)，1930年9月23日出生于美国佐治亚州奥尔巴尼，是一位著名的钢琴演奏家、作曲家和歌手。六岁时因患青光眼病双目失明，后来就读于佛罗里达州的一所盲人学校，并在那里学会了钢琴。1945年，他的母亲去世，从此查尔斯开始进入音乐界，成为一名职业乐手和歌手。

50年代，他的音乐基本上体现了节奏布鲁斯的风格。1959年，从录制了《我该说些什么》(What'd I Say)开始，他把节

雷·查尔斯

Ray Charles, 1930-2004

奏布鲁斯、福音歌以及摇滚乐相融合，形成了一种带有福音色彩的索尔音乐。1960年，他的《我心中的佐治亚州》(Georgia On My Mind)为他赢得了国际声誉，在美国排行榜上荣登榜首，并且开始进入英国市场。1962年，他又录制了大量的乡村歌曲，如《心上人的孤独之心》(Dear Lonely Hearts)等作品在艺术性和商业性上达到了完美结合。1962年他创办自己的唱片公司，直到1973年，他的唱片一直由ABC公司负责销售。1983年，查尔斯与哥伦比亚(Columbia)唱片公司签约。

无论雷·查尔斯涉及流行音乐的哪个领域，他始终被公认为二战后黑人流行音乐发展进程中最重要的人物之一。他不但是一位索尔歌手、乡村歌手，同时也是一位具有重要地位的爵士钢琴演奏家。

他的代表作品有《我得到一个女人》(I've Got A Woman)、《你这个傻瓜》(A Fool For You)、《孤独的小径》(Lonely Avenue)、《木棒与石块》(Sticks And Stones)、《阴晴不定》(Come Rain Or Come Shine)、《卸掉我心中的枷锁》(Take These Chains Of My Heart)等。

阿尔萨·富兰克林
Aretha Franklin, 1942-

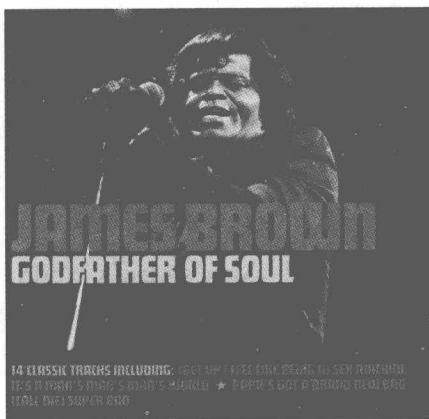
阿尔萨·富兰克林 [范曲:CD119], 1942年出生于美国田纳西州孟菲斯，素有“索尔夫人”(Soul Lady)的称号。阿尔萨两岁时随家移居底特律，她的父亲是位牧师，母亲是福音歌手，她从小在教堂中长大，受到父母的影响，从八岁起就在父亲的唱诗班里唱歌。阿尔萨的父母和当时很多黑人歌手都有很好的交往，特别是著名的福音歌手玛哈丽亚·杰克逊(Mahalia Jackson)、克拉拉·沃德(Clara Ward)都是她家的常客，在她们的影响下，阿尔萨十二岁就成了一名独唱歌星。

1956年，十四岁的阿尔萨录制了自己的第一张专辑，由于从小深受教堂音乐的影响，她演唱了四年的福音歌直到1960年。1960年，她离开父母来到纽约，和“哥伦比亚”(Columbia)唱片公司签约。在“哥伦比亚”的六年时间里，她主要演唱一些流行歌曲，录制了四张专辑，虽然也在排行榜上获得了一些成绩，但是蕴藏在她内心深处的潜在能量基本上没有被开发。“大西洋”(Atlantic)唱片公司的制作人杰瑞·韦克斯勒(Jerry Wexler)早就发现阿尔萨具有福音歌的根基，又有一副音域极宽的嗓子，应该朝着索尔的方向发展。1966年，当阿尔萨与“哥伦比亚”唱片公司的合同期满时，“大西洋”唱片公司立即将其招入旗下。通过“大西洋”公司的推广，仅在两年时间内，阿尔萨便成了索尔乐坛的一位巨星。1980年，阿尔萨离开了“大西洋”唱片公司，转签“谷芒”(Arista)唱片公司。

阿尔萨·富兰克林不但是一位出色的黑人巨星，也成了索尔音乐的一种标记，当有人问到什么是索尔音乐时，很多人都会这样回答：“像阿尔萨·富兰克林那样的音乐就是索尔音乐。”的确如此，阿尔萨的演唱从来没有任何的修饰，她不管是演唱民歌(Folk)还是“叮砰巷”歌曲(Tin Pan Alley)，都会带着阿尔萨的标记，一种发自灵魂深处最真诚的声音。

阿尔萨·富兰克林的音域很宽，常常可以充满激情地从很低的女低音快速转向喊叫式的女高音。有时她一边说着台词，观众还没反应过来，她就已经开始演唱了。对于她而言，歌唱是沟通心灵的最佳方式。因此，她的歌曲不但受到黑人的喜欢，同时也拥有着大量的白人听众，直到今天她依然是一位流行乐坛的常青树。

她的代表作品有《愚蠢的束缚》(Chains Of Fools, 1966)、《思考》(Think, 1966)、《我从来没有像爱你一样爱过一个男人》[I Never Loved A Man (The Way I Love You), 1966]、《我做一个小小的祈祷》(I Say A Little Prayer, 1968)、《一个崭新的我》(A Brand New Me, 1972)等。

詹姆斯·布朗

James Brown, 1933–2006

詹姆斯·布朗〔范曲:CD120〕,美国著名黑人歌手、词曲作家,1933年出生于佐治亚州的奥古斯塔。布朗出生在一个贫穷的农村家庭,从小受到福音歌的影响。1954年,他在一个叫做“顶好的火焰”(Famous Flames)的福音歌演唱组中唱歌。1956年,他和辛辛那提的“国王”(King)唱片公司签约。1958年他录制了《试试我》(Try Me),这首歌曲使他一下子成了全国关注的乐坛焦点。60

年代初,詹姆斯·布朗带领由四十人组成的“詹姆斯·布朗歌舞队”在全国巡回演出。正是在此期间,他发展了独特的表演个性。他的歌唱总是用尽全力,结合喘气、呼叫、呜咽,充满着蓬勃的生机。60年代中期,詹姆斯·布朗的演唱变得更加原始、粗犷,强调“呼喊”,舞台上的情绪也变得越来越激动和狂热。整个60年代,布朗的歌声遍布了美国的各个角落,同时他也成为全世界黑人的象征。据载,在非洲的窝棚里都能看到他的唱片。1971年,布朗转入“宝丽金”(Polydor)唱片公司旗下。

詹姆斯·布朗的音乐采用了大量的非洲复合节奏,同时他还把福音歌和节奏布鲁斯和自己奋发向上的进取精神相结合,开创了一个自成一派的融合性黑人音乐风格。詹姆斯·布朗自进入乐坛以来,从来都没有向商业妥协过,一直都坚持着那份真正属于黑人的原始激情,也没有在多变的乐坛中为了讨好听众而去改变自己的风格,反而还在坚持个性的基础上使索尔音乐变得更加电声化,突出跳跃的节奏性,因此,他又被公认为“放克”(Funk)的开创者之一。他不但是一位出色的歌手和词曲作者,同时还是一位优秀的舞蹈者,他那独特的舞步经常配合纷繁的节奏,出神入化,构成了他舞台表演的

重要部分。总之，詹姆斯·布朗的音乐始终没有离开过索尔的根基，没有离开过黑人的传统，他的一生都在为黑人流行音乐的发展而贡献力量。2006年12月5日凌晨，詹姆斯·布朗与世长辞，享年七十三岁。

他的代表作品有《请，请，请》(Please, Please, Please, 1956)、《试试我》(Try Me, 1958)、《爸爸有了一个新标记的袋子》(Papa's Got A Brand New Bag, 1965)、《那是男人、男人、男人的世界》(It's A Man's, Man's Man's World, 1966)、《大声说：我是黑人我感到骄傲》(Say It Loud: I'm Black And Proud, 1967)、《性机器》(Sex Machine, 1970)、《制造放克》(Make It Funky, 1971)、《爸爸别捣乱》(Papa Don't Take No Mess, 1974)等。

奥蒂斯·雷丁
Otis Redding, 1941-1967

奥蒂斯·雷丁，1941年9月9日出生于美国佐治亚州道森市。他的父亲是一位牧师，这使他从小就受到福音歌的影响。50年代，雷丁受到罗伊·布朗（Roy Brown，节奏布鲁斯歌手）和小理查德（Little Richard，50年代摇滚明星）等人节奏布鲁斯风格的影响，立志成为一名职业歌手。

1959年，他录制了自己的第一首歌曲《她很好》(She's All Right), 1962年他和“大西洋”(Atlantic)唱片公司签约，并推出了第一首他自己创作的热门歌曲《我的这些武器》(These Arms Of Mine)。1963—1967

年的四年是他的事业高峰期,1966年,他翻唱“诱惑”演唱组(The Temptations)的名曲《我的女孩》(My Girl)不但在美国取得了优异的成绩,同时也进入英国排行榜前二十名。1967年,雷丁参加了流行音乐历史上具有重要意义的蒙特利尔流行音乐节(Monterey Pop),受到了观众的热烈欢迎。然而,正当他事业如日中天的时候,1967年12月10日,他和他的乐队在一次空难中遇难身亡。

雷丁的声音中音区沙哑、粗粲,高音区略显尖细,演唱风格粗犷、直白,是呼喊的、不加修饰的,演唱快歌时总是手舞足蹈地陷入狂热的激情中,演唱慢歌时却又十分的深情、稳重。他是60年代极具个性的索尔歌手之一。

他的代表作品有《我的这些武器》(These Arms Of Mine,1962)、《尊重》(Respect,1965)、《我不能让你放纵》(I Can't Turn You Loose,1965)、《尝试温柔一点》(Try A Little Tenderness,1966)、《满足》(Satisfaction,1966)、《摇动》(Shake,1967)等。

除此之外,威尔逊·皮克特(Wilson Pickett,1941-)、萨姆和戴夫(Sam and Dave,1961-1971)、珀西·斯莱基(Percy Sledge,1941-)、乔·特克斯(Joe Tex,1933-1982)、埃迪·弗洛伊德(Eddie Floyd,1935-)、鲁弗斯·托马斯(Rufus Thomas,1917-2001)、“印象”演唱组(The Impressions,1958-1983)、霍尔和欧茨(Hall&Oates)等歌手和团体,也都为索尔音乐的繁荣做出了很大的贡献。

2. 摩城音乐 (Motown)

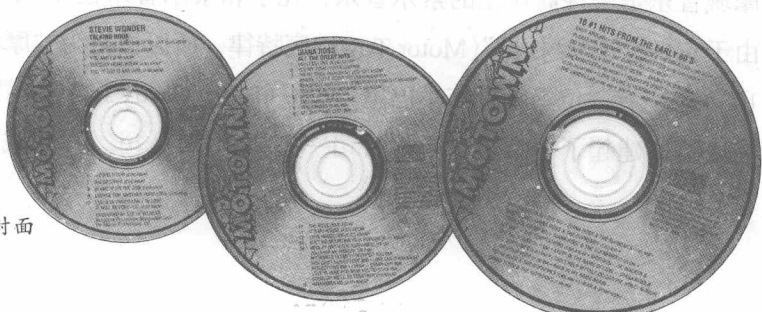
摩城音乐是一种商业化的索尔音乐,几乎和索尔音乐在60年代同时发展,由于它兴起于“摩托城”(Motor Town)底特律,所以被将为“摩城音乐”。

1960年,有一位黑人青年小巴里·戈迪(Berry Gordy Jr,1929-)借了700美元在底特律建起了一家小型唱片公司——“摩城”公司。“摩城”公司从

一开始就专门制作黑人音乐，戈迪按照自己的理念，聘请了几位制作人主要制作便于传唱的流行歌曲，在歌曲中加入一些福音歌的成分，使其听起来有点像索尔，但是又比索尔要精细、要流行。由于他一贯坚持这样的风格定位，因此在十年中“摩城”推出了一大批知名黑人歌手以及一系列的热门歌曲。到60年代末，“摩城”公司从一家小小的独立制作公司发展成由黑人拥有的全美最大的唱片公司，它的唱片销量在60年代超过了美国任何一家公司。

摩城音乐和索尔音乐相比，它们的根基都是建立在福音歌和节奏布鲁斯之上的，但是摩城音乐融入了较多流行的元素，而索尔音乐相对较为原始。它们之间的主要区别在于：摩城音乐失去了即兴，自由发挥的空间很小，它的演唱往往都是事先加工过的，伴奏也都是经过精确编配的；而索尔音乐不管是乐队还是演唱，很大程度上都是即兴的，保留了黑人传统音乐的原始性。有人认为，摩城音乐虽然在商业上取得了巨大成功，但是在音乐上却失去了很多黑人音乐的本质。

戈迪的运作模式采取了创作和表演相分离的方式，摩城的歌手很少自己创作歌曲，公司聘请专业创作者和制作人专门为他们创作歌曲，如斯莫基·罗宾逊（Smokey Robinson）、诺曼·惠特菲尔德（Norman Whitfield）、莱蒙特·多齐尔（Lamont Dozier）和霍兰兄弟（Eddie Holland and Brian Holland）等，像这种为歌手量身定做歌曲的方式，在以前的黑人音乐中是较为少见的。这种针对市场而创作的带有商业倾向的“摩城”歌曲，旋律上口，音乐清新，不但使人更加容易接受，同时也为公司创造了品牌。在很长一段时间

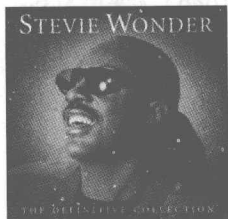
摩城唱片封面

里，摩城公司为了进一步加强自己的品牌效应，凡是它推出的唱片不管是专辑还是合辑，一律采用统一的盘面。

在60年代，“摩城”推出的热门歌曲几乎占据了排行榜及点唱机榜首位置，很多美国电影也大量地运用了“摩城”公司的歌曲。如电影《修女也疯狂》(Sister Act)的插曲《我的小伙子》(My Guy)原本就是罗宾逊专门为女歌手玛丽·韦尔斯(Mary Wells)专门创作的歌曲，电影《寒意浓》(Big Chill)的全部插曲由“摩城”公司一手包办。

1971年，“摩城”公司由底特律迁往芝加哥。由于公司迁到芝加哥后环境发生了很大变化，主要是黑人氛围相对减少(底特律的黑人人口位居全美第四位)，加上戈迪不予妥协的坚定立场，很多歌手离开了“摩城”，从此，摩城音乐开始出现滑坡。1988年，“摩城”公司终于被美国音乐公司(MCA)吞并。

在“摩城”公司最辉煌的六七十年代，它推出了一大批黑人歌星和组合，如史蒂维·旺德(Stevie Wonder, 1950-)、戴安娜·罗斯(Diana Ross, 1944-)、马文·盖伊(Marvin Gaye, 1939-1984)、斯莫基·罗宾逊和“奇迹”演唱组(Smokey Robinson & The Miracles)、“诱惑”演唱组(The Temptation)、“四顶尖”演唱组(Four Tops)、“杰克逊五兄弟”演唱组(Jackson 5)、“海军准将”乐队(The Commodores)、玛丽·韦尔斯(Mary Wells, 1943-1992)、“奇妙”演唱组(The Marvelettes)、“马撒和范德拉斯”演唱组(Martha and The Vandellas)等。

史蒂维·旺德
Stevie Wonder, 1950-

史蒂维·旺德 [范曲: CD121], 1950年5月13日出生于密歇根州萨吉诺，先天双目失明。不久，随家迁往底特律，并在当地教堂唱歌，十岁时，通过“奇迹”演唱组的成员介绍，来到“摩城”公司试唱。他能唱歌、弹琴、打鼓，能演奏很多种乐器，“摩城”的老板戈迪对他的才华大为赞赏，立即与他签约，并替他改名为小

旺德 (Little Stevie Wonder)。

1961年,他在“摩城”录制了第一首单曲;1963年他的单曲《指尖,第二部分》(Fingertips, Part 2, 根据一次现场演出的第二部分录音而成)于1963年获得排行榜冠军。《指尖》传达出盲人通过指尖的触摸对生活的感受,是一首具有福音歌特点的歌曲。1964年,年仅十四岁的旺德初次登台和英国著名摇滚乐队“滚石”(The Rolling Stones)同台演出,60年代,史蒂维·旺德有十六首作品进入“最佳40”,其中一半以上进入前十名。1972年,史蒂维·旺德和“滚石”乐队在美国进行了为期四年的巡回演出,此时的他已是美国最著名的黑人明星之一。

此后,史蒂维·旺德发表了一系列具有自己风格的专辑,并都由他独立制作。为了摆脱“摩城”的控制,他于1971年建立了自己的录音公司,并与戈迪达成协议,“摩城”负责发行,对半分利,在音乐上由他自己掌握一切,这在“摩城”是没有先例的。

1983年,他为电影《红衣女郎》(The Lady In Red)创作的歌曲《电话诉衷情》(I Just Called To Say I Love You)不仅获排行榜第一,而且还获得1984年奥斯卡最佳电影插曲奖。1974—1984年间,史蒂维·旺德共获得十五项格莱美大奖,创美国流行乐坛最高纪录。

史蒂维·旺德的早期演唱风格带有童声,并且经常用假声演唱。70年代之后,随着嗓音的变化,他的声音变得沙哑并高亢,演唱中经常在间歇或结尾时插入大量的即兴唱段,体现了索尔音乐对他的重要影响。

他的代表作品有《指尖,第二部分》(Fingertips, Part 2, 1963)、《迷信》(Superstition, 1971)、《你是我生命中的阳光》(You Are The Sunshine Of My Life, 1971)、《没有事情是你没做的》(You Haven't Done Nothin', 1974)、《她不可爱吗》(Isn't She Lovely, 1976)、《电话诉衷情》(I Just Called To Say I Love You, 1983)、《种族隔离是错误的》(Apartheid It's Wrong, 1985)、《和睦交谈》(Conversation Peace, 1995)等。

戴安娜·罗斯
Diana Ross, 1944-

戴安娜·罗斯〔范曲:CD122〕, 1944年3月26日出生于密西西根州的底特律, 是六七十年代“摩城”唱片公司的超级黑人女歌星。

戴安娜·罗斯在底特律的贫民区长, 中学时就和两个朋友组成了“最优”演唱组(The Primettes), 后来改为“至高无上”演唱组(The Supremes), 并开始在“摩城”公司录制唱片。60年代中期, “至高无上”演唱组成了美国流行乐坛最走红的组合之一。1968年, 演唱组又改名为戴安娜·罗斯和“至高无上”演唱组。1969年戴安娜·罗斯离开了“至高无上”开始了她的独唱生涯(此时她已嫁给“摩城”公司老板小贝里·戈迪), 次年推出首张个人演唱专辑《伸手触摸》(Reach Out And Touch), 并荣获格莱美最佳女歌手奖。1973年, 她在一部叫做《唱布鲁斯的女士》(Lady Sings The Blues)的电影中扮演了美国著名爵士女歌手比莉·霍利迪(Billie Holiday, 1915~1959), 并获得奥斯卡提名。1975年, 她又参加了电影《红木》(Mahogany)的演出, 由她演唱的主题歌《你知道你要去哪儿吗》(Do You Know Where You're Going To)登上了美国排行榜榜首。1981年, 她和莱昂内尔·里奇(Lionel Richie)合唱的《无尽的爱》(Endless Love)在流行音乐排行榜上荣登榜首长达九周。同年, 她离开“摩城”公司转签美国广播唱片公司(RCA)。1985年, 她和“比·基斯”(Bee Gees)演唱组的巴里·吉布(Barry Gibb, 制作人)合作推出专辑《连锁反应》(Chain Reaction), 获得英国排行榜第一名。

戴安娜·罗斯的嗓子清澈、委婉, 但又具有黑人所特有的音质, 带有索

尔的味道，因此，人们将她的演唱称为“甜美的索尔”。

她的代表作品有《你知道你要去哪儿吗》(Do You Know Where You're Going To, 1975)、《我的旧钢琴》(My Old Piano, 1980)、《我出来了》(I'm Coming Out, 1980)、《轮到我了》(It's My Turn, 1980)、《再次的机会》(One More Chance, 1981)、《无尽的爱》(Endless Love, 1981 年与莱昂内尔·里奇合唱)等，以及她在“至高无上”演唱组时期推出的作品：《宝贝》(Baby Love)、《重回我的怀抱》(Back In My Arms Again)等。

马文·盖伊
Marvin Gaye, 1939-1984

马文·盖伊，1939年4月24日出生于美国华盛顿，“摩城”公司最成功的黑人歌手之一。他的父亲是一位牧师，他从小就在父亲所在的教堂里唱福音歌，弹风琴。在一次校际演唱比赛中，他被制作人哈维·福卡 (Harvey Fuqua) 发现，后来在福卡的帮助下加入了一个叫做“月光”(Moonglows)的演唱组。1960年，他和福卡来到了底特律，福卡在那建立了唱片公司，并开始和刚创办的“摩城”公司合作，同时他俩还分别娶了“摩城”老板戈迪的两个妹妹。1961年，盖伊加入“摩城”公司，开始了他的音乐生涯。60年代，盖伊的歌曲成了排行榜的常客，这个时期他演唱的基本上是一些节奏明快的叙事歌曲，也有一些强烈的福音歌曲。1964年，他和“摩城”的另一位女歌手玛丽·韦尔斯 (Mary Wells) 组成二重唱，取得了很好的成绩。不久，韦尔斯离开了“摩城”，他又和吉姆·韦斯顿 (Kim Weston) 合作，反映也很好，但是没过多久，韦斯顿又跳槽走了。1967年，他又和塔米·特雷尔 (Tammi Terrell) 合作，三年内他们录制了一

大批热门歌曲，可是正当鼎盛之际，特雷尔患脑瘤去世。这给盖伊带来了很大的打击，因此，他在70年代录制的歌曲，大部分都趋于悲伤和忧郁。

70年代，盖伊成了黑人流行歌手中的佼佼者，但是他的生活却出现了一些麻烦。70年代中期，他离婚后被判将他第四张专辑《这是我亲爱的》(Here My Dear)的全部版税作为赡养费付给他的前妻。1981年，他离开了“摩城”加入了“哥伦比亚”(Columbia)唱片公司。1984年4月1日，在一次家庭纠纷中他被他的父亲开枪误杀。

他的代表作品有《我能找到证据吗?》(Can I Get A Witness?, 1963)、《你是个了不起的人》(You're A Wonderful One, 1964)、《宝贝你别这样》(Baby Don't You Do It, 1964)、《需要两个》(It Takes Two, 1967年与吉姆·韦斯顿合唱)、《看起来根本不像真事》(Ain't Nothing Like The Real Thing, 1968年与塔米·特雷尔合唱)、《下面会怎样》(What's Going On, 1971)、《内城布鲁斯》(Inner City Blues, 1971)、《宽恕我》(Mercy Mercy Me, 1971)、《我们的末路》(The End Of Our Road, 1976)、《恢复性功能》(Sexual Healing, 1982)等。

“杰克逊五兄弟”演唱组 [范曲:CD123]成立于1966年，是70年代美国著名的黑人演唱组之一。该组合的成员由杰克逊家族的五位兄弟组成，他们是杰基 (Jackie, 生于1951年，吉他手)、梯托 (Tito, 生于1953年，吉他手)、杰梅恩 (Jermaine, 生于1954年，贝司手)、马隆 (Marlon, 生于1957年，歌手)、迈克尔 (Michael, 生于1958年，主

“杰克逊五兄弟”演唱组
The Jackson 5

音歌手)，他们出生在印第安纳州的加里市，从小在父母的培养下学习音乐和舞蹈〔父亲是吉他演奏家乔·杰克逊（Joe Jackson），母亲是单簧管演奏家凯茜（Kathy）〕。1969年，“杰克逊五兄弟”签约“摩城”公司；1970年，他们的首支单曲《我要你回来》（I Want You Back）使他们一举走红，迈克尔·杰克逊也因此受到很多人的关注。此后，《你保存的爱》（The Love You Save）、《我将在那儿》（I'll Be There）等一系列热门歌曲使他们成为最有影响的黑人演唱组之一。1976年，“杰克逊五兄弟”退出了“摩城”公司，加盟“埃匹克”公司，由于杰梅恩留在了“摩城”公司（他与“摩城”公司老板的女儿结婚），他们的另外一位兄弟兰迪（Randy，生于1962年，歌手）代替了他的位置。此时，“Jackson 5”改名为“The Jacksons”（杰克逊家族），并推出了一系列的热门金曲。1984年11月“杰克逊五兄弟”正式解散。

“杰克逊五兄弟”的音乐风格带有浓郁的索尔倾向，但是由于受到“摩城”公司的影响，他们的音乐和索尔相比显得相对规矩一些，不过杰克逊那激昂的演唱却显示出了黑人音乐的自由性和随意性，具有强烈的个性。

他们的代表作品有《我要你回来》（I Want You Back）、《你保存的爱》（The Love You Save）、《永远不能说再见》（Never Can Say Goodbye）、《摇滚罗宾》（Rockin' Robin）、《自我陶醉》（Enjoy Yourself）、《摇动你的身体》（Shake Your Body）等。

3. 放克（Funk）〔范曲：CD124〕

在索尔音乐领域，在1970年代黑人音乐大肆崛起的时期，美国流行乐坛还出现了一种带有节奏布鲁斯倾向的黑人索尔音乐——放克〔又称：放基（Funky）〕。

如果严格地讲，放克只是索尔音乐的另一种称呼，它和索尔音乐一样，也是福音歌和节奏布鲁斯的结合，只不过放克的节奏性比索尔音乐更加强劲，更具跳跃感；同时放克还吸收了一些非洲音乐中的复合节奏，有很多切

分。从音乐上看,放克的和声相对较为简单,有时一首歌曲只有一两个和弦,但是放克的低音线条(即贝司)却十分的丰富,经常是跳跃性的,给人一种奔腾不息的感觉,这也正体现了60年代黑人奋力进取的顽强精神。放克的乐队经常采用电声乐器以及电子乐器伴奏,电贝司(或合成贝司音色)、合成器、加效果器的电吉他常是放克乐队的主体。放克的演唱,主要采取索尔式的唱腔,有很多即兴和滑音。

60年代著名黑人歌手詹姆斯·布朗(James Brown)被视为“放克”的先锋人物,他的音乐中带有浓郁的索尔特征,他那毫无修饰的演唱加上舞台上变化多端的舞步使其成为一名名副其实的放克大师。除了詹姆斯·布朗,库尔一伙(Kool&The Gang)、鲁弗斯和恰克·可汗(Rufus&Chaka Khan)等乐队也都具有典型的放克倾向。

在放克的发展过程中,由于受到不同风格的影响,后来它体现出了两大倾向,一类是偏向爵士的爵士放克(Jazz Funk);另一类是偏向迪斯科(Disco)的迪斯科放克(Disco Funk)。在很多放克乐队的音乐中,不同的作品经常会体现出这两种不同倾向,也有些作品将这两种倾向相融合,体现出多元化的放克风格。

库尔一伙
Kool&The Gang

库尔一伙〔范曲:CD125〕,1964年成立于美国新泽西,它的核心人物是罗伯特·“库尔”·盖尔(Robert “Kool” Gang)。乐队以节奏布鲁斯和索尔音乐为根基,融入了一些迪斯科舞曲的音乐元素,后来又将爵士乐引入放克中。因此,他们的音乐体现出了放克的两种倾向:爵士放克和迪斯科放克。1977年,库尔一伙在电影《周末狂热》(Saturday Night Fever)中担任部分插曲

的演唱，使他们被更多的听众所熟悉。

他们的代表作品有《好莱坞摇摆》(Hollywood Swinging)、《丛林布吉》(Jungle Boogie)、《女士之夜》(Ladies Night)、《庆祝》(Celebration)、《野蛮与和平》(Wild&Peaceful)等。

4. 流行索尔 (Soul-Pop)

摩城音乐虽然已经将索尔音乐引向了商业市场，但是它的根基还是建立在福音歌基础之上的；摩城音乐的欣赏群体虽然也得到了扩大，很多白人也开始喜欢摩城音乐，但是它的主要受众依然还是黑人。到了1980年代，随着索尔音乐经过了几十年的传播和扩散，欧美国家的流行歌手不管是黑人还是白人，都或多或少地受到了索尔音乐的影响。特别是一些年轻的黑人歌手，他们的血液中流淌着黑人的基因，同时又受到主流流行音乐的影响，他们所唱出的每一个声音既是黑人化的，又是流行化的。于是，当今欧美流行乐坛的主流风格之一——流行索尔，也就在年轻一代中应运而生了。

流行索尔实际上只是一个笼统的称谓，它主要是指那些带有索尔音乐倾向，但又具有抒情歌曲特征，旋律性较强的流行歌曲。流行索尔歌手在录音时（即在唱片中听到的演唱）一般都会对歌曲进行较为细腻的处理，但是在现场演出时，他们往往会融进很多的即兴成分。由于流行索尔适应了当今流行音乐听众的审美需求，因此成了当今欧美流行乐坛的重要形式之一，甚至在拉丁美洲、东南亚国家也广受欢迎，它的演唱群体和欣赏群体早已超出了黑人的范围，扩散到了全世界。

虽然流行索尔早已跨越了纯粹的黑人流行音乐范畴，但是作为一种流行音乐风格，它的血液中留有大量的黑人基因，这种基因是决定这种风格的重要因素。流行索尔一旦失去了黑人的传统（索尔的特征），流行索尔的概念也就不存在了。因此，不管是黑人流行索尔还是白人流行索尔，哪怕是中国

人演唱的流行索尔，它始终都是黑人的“后代”。

从 60 年代至今，西方流行乐坛出现了大量的流行索尔歌手，他们都具有高超的演唱技巧和良好的即兴能力，其中有白人，也有黑人。如“正义兄弟”演唱组(Righteous Brothers)、卢瑟·凡德洛斯(Luther Vandross, 1951-)、惠特尼·休斯顿(Whitney Houston, 1963-)、阿隆·尼维尔(Aaron Neville, 1941-)、皮博·布莱逊(Peabo Bryson, 1951-)、迈克尔·波顿(Michael Bolton, 1953-)、玛丽亚·凯丽(Mariah Carey, 1970-)、席琳·迪翁(Celine Dion, 1968-)、托妮·布莱克斯顿(Toni Braxton, 1967-)、克莉丝汀娜(Christina Aguilera, 1980-)等。

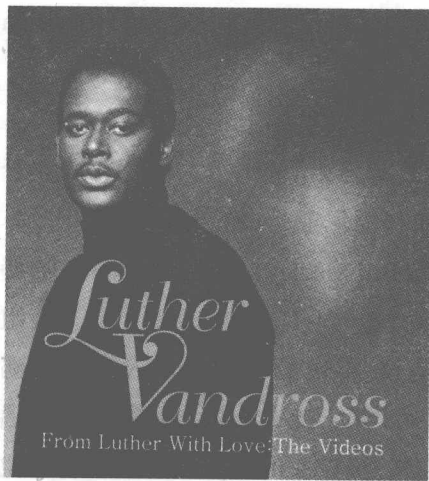
“正义兄弟”演唱组
Righteous Brothers

“正义兄弟”演唱组，1962 年成立于美国加利福尼亚(California)，由比尔·麦德里(Bill Medley, 1940-)和博比·哈特费尔德(Bobby Hatfield, 1941-)二人组成，是 60 年代最著名的白人索尔演唱组。1968 年，比尔·麦德里离开了演唱组，吉米·沃克(Jimmy Walker)接替了他的位置，并一直活跃到 90 年代。1990 年，他们为电影《幽灵》(Ghost, 又译《人鬼情未了》)演唱的插曲《奔放的旋律》(Unchained Melody)，使他们再度受到听众的热烈欢迎。

“正义兄弟”开创了白人演唱索尔音乐的先河，打破了黑人音乐家控制索尔音乐的局面。他们的演唱风格较为细腻，时而委婉、时而奔放，有时还会体现出显著的黑人音乐色彩，时而激昂、时而高亢。他们的索尔音乐有时也被称为“蓝眼睛索尔”(Blue-eyes Soul)。从某种意义上讲，“正义兄弟”

开创了“蓝眼睛索尔”的新局面，是索尔音乐流行化的重要代表。

他们的代表作品有《你已经失去了爱的感觉》(You've Lost That Lovin' Feelin', 1964)、《一生只有一次》(Just Once In My Life, 1965)、《奔放的旋律》(Unchained Melody, 1965)、《潮汐》(Ebb Tide, 1966)、《(你是我的)灵魂和激情》[(You're My) Soul And Inspiration, 1966]、《摇滚天堂》(Rock And Roll Heaven, 1974)等。

卢瑟·凡德洛斯
Luther Vandross, 1951—

卢瑟·凡德洛斯，1951年4月20日出生于美国纽约的布朗克斯(The Bronx)。他是80年代美国最著名的索尔歌星之一，同时也是一位出色的词曲作家、制作人。1988年荣获格莱美最佳索尔男歌手和最佳节奏布鲁斯男歌手奖。2003年凭着一首《和我的父亲共舞》(Dance With My Father)再度赢得格莱美年度最佳歌曲奖。他的演唱风格以深情、细腻而著称，他的歌曲既有柔美的抒情歌曲，也有欢快的流行舞曲。但是不管他演唱什么风格的作品，他那控制有素的索尔唱腔总是给人留下深刻的印象。

他的代表作品有《爱的光芒》(The Glow Of Love)、《爱的力量》(Power Of Love)、《此时此刻》(Here And Now)、《和我的父亲共舞》(Dance With My Father)等。

惠特尼·休斯顿 [范曲:CD126]，1963年出生于美国新泽西，她的母亲锡西·休斯顿(Cissy Houston)和表姐狄翁·沃维克(Dionne Warwick)都是

惠特尼·休斯顿
Whitney Houston, 1963—

著名的索尔歌手，对她的音乐生涯产生了重要影响。

十一岁时休斯顿就参加了唱诗班，十五岁开始为一些著名歌星伴唱，但是她真正成名是在1985年。1985年，她的首张专辑《惠特尼·休斯顿》销量达到1400万张。她早期的经典歌曲《我所有的爱献给你》(Saving All My Love For You)和《至高无上的爱》(The Greatest Love Of All)为她赢得了极大的声誉。1992年，惠特尼·休斯顿主演的第一部影片《保镖》大获成功，其中由她演唱的几首插曲如《我将永远爱你》(I Will Always Love You)、《我一无

所有》(I Have Nothing)等都进入了排行榜。至今，她已多次获得格莱美奖，成为世界上最受欢迎的黑人女歌星之一。

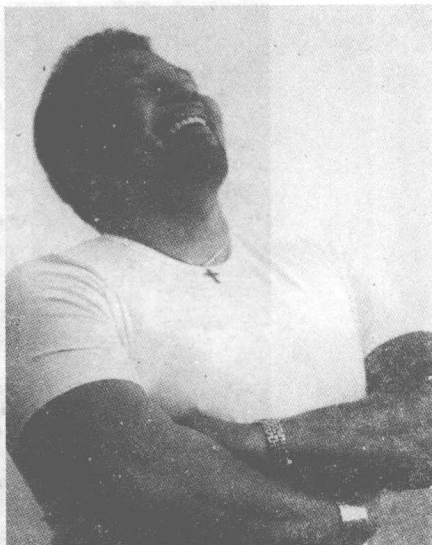
惠特尼·休斯顿的演唱极富个性，热情时豪放奔泻，深沉时催人泪下；她的音域宽广，低音醇厚，高音坚实而富有穿透力。她的音乐中带有浓郁的黑人索尔音乐色彩，通过她的巨星形象，索尔音乐传遍了世界。

她的代表作品有《我所有的爱献给你》(Saving All my Love For You)、《至高无上的爱》(The Greatest Love Of All)、《我将永远爱你》(I Will Always Love You)、《我一无所有》(I Have Nothing)、《当你相信时》(When You Believe, 与玛丽亚·凯丽合唱)等。

阿隆·尼维尔〔范曲：CD127〕，1941年1月24日出生于美国路易斯安那州的新奥尔良(New Orleans)。60年代中期，他和他的三位兄弟组建了“尼

维尔兄弟”演唱组(Neville Brothers),后来他一边作为组合的一员,一边以个人名义录制唱片。1990年,他和琳达·龙斯塔特(Linda Ronstadt)合唱的《无需知道太多》(Don't Know Much)荣获格莱美最佳二重唱奖。他的嗓音具有独特的个性,柔美的声线具有丰富的弹性。他在演唱中带有很多华丽的滑音,真假声转换炉火纯青,常在假声区演唱旋律,体现了索尔唱法的显著特征。

他的代表作品有《我的心里话》(Say What's In My Heart)、《让我知道我是谁》(To Make Me Who I Am)、《感觉像在下雨》(It Feels Like Rain)、《无需知道太多》(Don't Know Much,与琳达·龙斯塔特合唱)、《闭上你的眼睛》(Close Your Eyes)等。

阿隆·尼维尔
Aaron Neville, 1941—

5.当代节奏布鲁斯 (Contemporary R&B)

当代节奏布鲁斯也就是当今流行乐坛所谓的 R&B。当代 R&B 作为节奏布鲁斯的一种延续,从根源上看,的确还是黑人音乐的后裔,但是从本质上讲,它早已丧失了原有节奏布鲁斯的特征,不管是音乐元素还是节奏特征,它都显得更为流行化和商业化,和 50 年代最初盛行的节奏布鲁斯存在很大的差异。

这种差异主要来自于 70 年代黑人音乐的演变。自从 1969 年美国《公告牌》排行榜用“Soul”代替了“Rhythm&Blues”的称呼之后,节奏布鲁斯和索尔的关系变得越来越密切,以至于很难在索尔和节奏布鲁斯之间做出严格区分。因此,70 年代的 R&B 也就和索尔音乐画上了等号。而 80 年代以后,所谓的当代 R&B 主要是由 70 年代的 R&B 演变而来,也就是说,当代 R&B

主要是受到了索尔式 R&B 的影响,而跟盛行于 50 年代的原始的节奏布鲁斯没有太大关联,跟布鲁斯的关系也就更远了。

因此,可以得出一个结论:当代 R&B 是索尔音乐的变体,而非布鲁斯的后裔,因此当代 R&B 的称呼也仅是一种商业名词而已,本质上早已远离了“节奏和布鲁斯”(即具有强劲节奏感的布鲁斯)的本意。尽管当代 R&B 没有了布鲁斯的音乐元素,但是作为索尔音乐的一种延续,自 80 年代以来,在当今流行乐坛产生了重要影响。

当代 R&B 在节奏上经常突出反拍的重音效果;演唱上主要继承和发展了索尔的演唱方法,有很多滑音,有很多“加花”,讲究即兴演唱。在当代 R&B 领域,著名的歌星有布赖恩·麦克奈特(Brian McKnight)、娃娃脸(Babyface)、R.凯利(R.Kelly)、莫尼卡(Monica)、梅茜·格蕾(Macy Gray)、艾丽西娅·基斯(Alicia Keys)等,以及很多流行索尔歌手及团体,在商业运作中鉴于 R&B 的广泛影响,也被唱片公司或媒体冠以 R&B 的头衔,如惠特尼·休斯顿(Whitney Houston)、玛丽亚·凯丽(Mariah Carey)、托妮·布莱克斯顿(Toni Braxton)、男人合唱团(Boyz II Man)等。

第三节 索尔的音乐特征

索尔音乐受到节奏布鲁斯和福音歌的影响,在音乐上继承了这两种风格的某些特征,如旋律中经常出现布鲁斯音(Blues Note)、经常采用呼应式演唱等。从音乐上看,索尔的节奏、旋律都比较自由,和声也不太复杂,演唱比较讲究即兴,因此很难一概而论。下面主要针对索尔音乐最具特色的索尔演唱(或索尔旋律)作一个简单分析。

1. 旋律中经常出现布鲁斯音

尊 重 [范曲: CD128]

Respect

(演唱 奥蒂斯·雷丁)

1=C $\frac{4}{4}$

奥蒂斯·雷丁 词曲

(3 5. 5 6 5 | 6 1. 1 2 1 | 3 5. 5 6 5 |

6 1. 1 2 1) ||: 0 0 2 7 5 | 0 0 1 1 1 6 |

What you want

ba - by I got.

(2 2 2 2 7 7 5)

I ain't gon-na do you wrong while you gone.

0 0 2 2 2 | 0 0 6 1 1 6 1 | 0 0 2 2 1 6 |

What you need

you know I got it.

All I'm ask-ing

(2 2 2 2 2 2 2)

I ain't gon-na do you wrong 'cause I don't wan-na.

0 0 6 6 6 b7 7 b7 | 1 6 5 1 6 0 0 b3 | 3 1 0 1 6 1 5 |

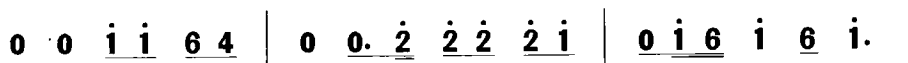
is for a lit-tle re- spect, when you come home. Ba - by when you come home,

5 0 0 0. 1 | 6 0 0 0 :||: 0 7 7 7. 7 7 5 |

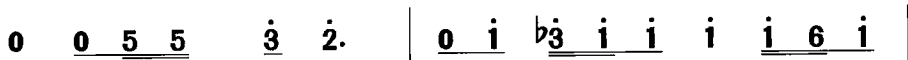
Re- spect.

I'm out to give you

Oh, your kiss-es,

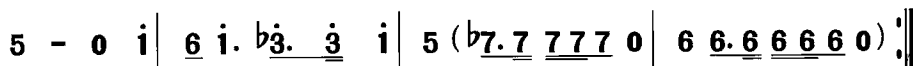
all my mon-ey, but all I'm ask-ing in re - turn, hon-ey,
sweet-er than hon-ey, but guess what, so here's my mon-ey,

is to give me my pro-per re- spect when you get

all I want you to do for me is give me some here when you get

home. Yeah, ba-by, when you get home.

home. Yeah, ba-by, when you get home.

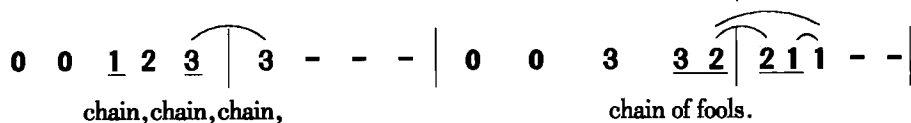
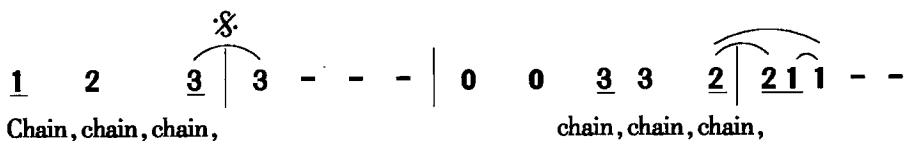
愚蠢的束缚

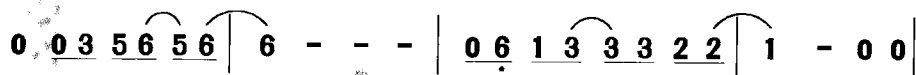
Chain Of Fools

(演唱 阿尔萨·富兰克林)

1 = bE $\frac{4}{4}$
♩ = 114

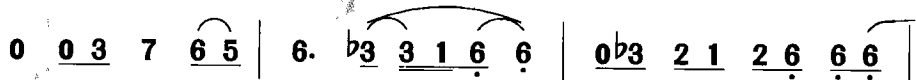
Don Covay 词曲

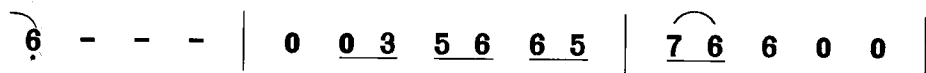
For five long years

I thought you were my man,

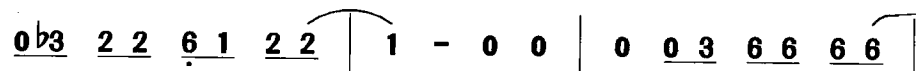

but I found out, love

I'm just a link in your chain.

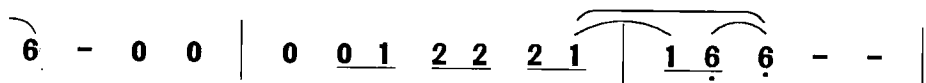

You got me where you want me,

I ain't noth-in' but your fool.

You treat-ed me mean,

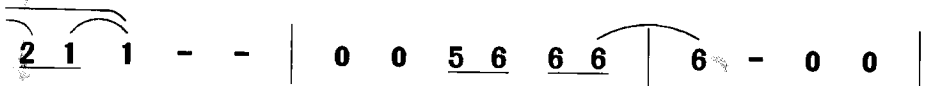

you treat-ed me cruel.

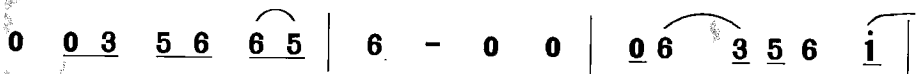

Chain, chain, chain,

chain of fools.

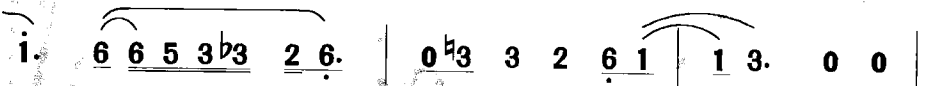

Ev - er - y chain

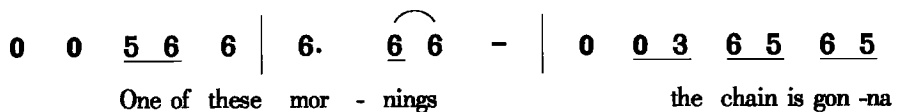
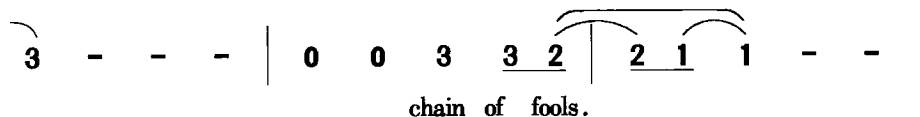
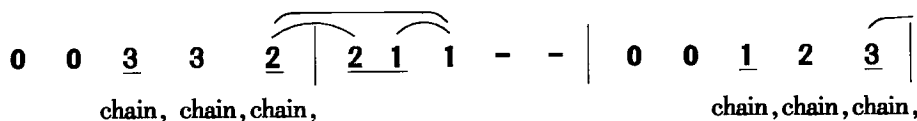
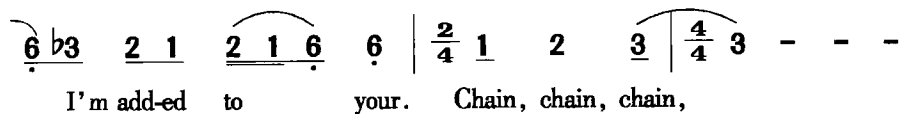
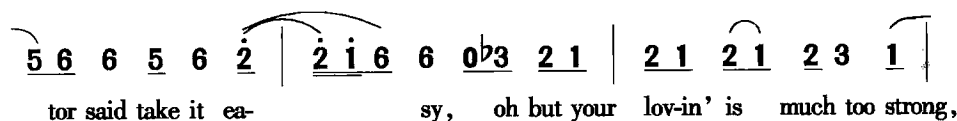
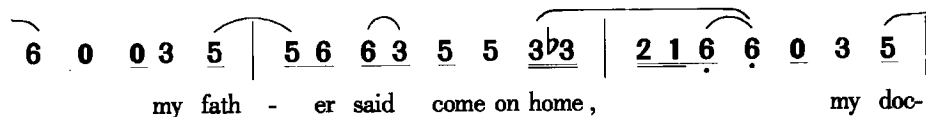
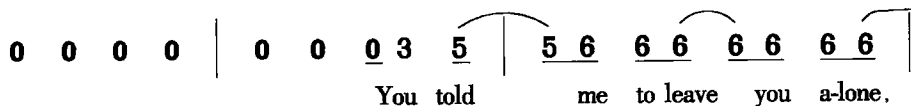
has got a weak link,

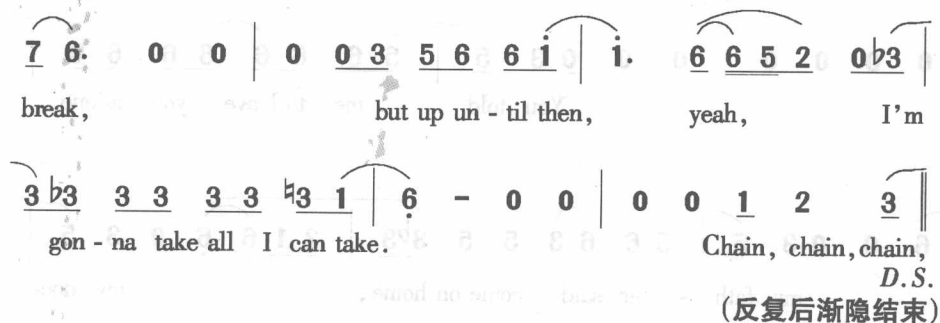
I might be weak,

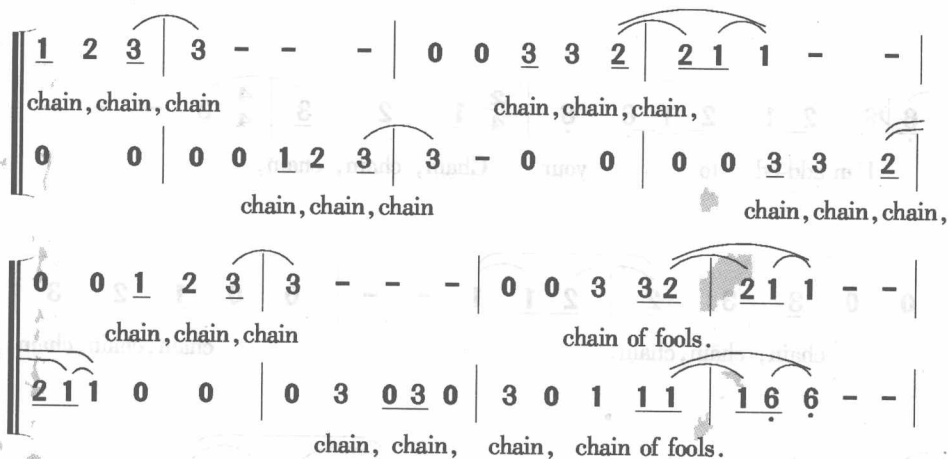
child,

but I'll give you strength.

2. 经常采用呼应式的合唱声部与主唱声部相对应

3. 经常对旋律进行修饰性的变化处理

我们可以通过《我将永远爱你》(I Will Always Love You)这首歌曲来进行一下对比分析。该曲原是美国乡村歌手多莉·帕顿(Dolly Parton)创作并演唱

的一首乡村歌曲，节奏非常平稳，旋律比较平淡，后来经惠特尼·休斯顿 (Whitney Houston) 用索尔的演唱方法翻唱后，旋律发生了很大变化。

我将永远爱你(乡村音乐版)

I Will Always Love You

(演唱 多莉·帕顿)

1=B $\frac{4}{4}$

多莉·帕顿 词曲

4 | 3 - - 2. 4 | 3 - - 3 2 2 | 2 1. 3 1. 6 |
If I should stay, I would on- ly be in your

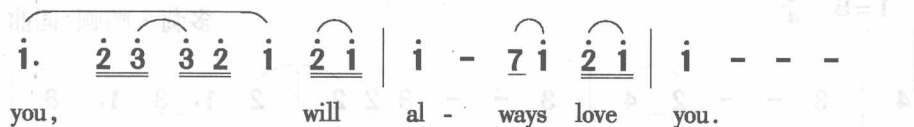
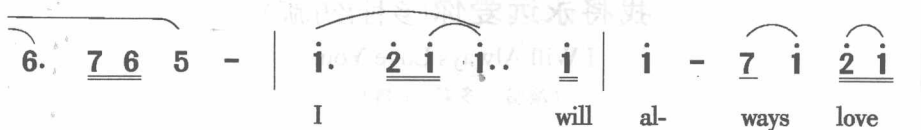
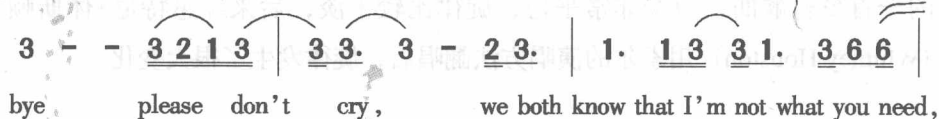
6. 7 6 5 3 5. | 3 - - 2 2 4 | 3 - - 3 2 2 |
way. so I'll go. But I know, I'll think

2 2 1 1. 2 2 1 1 3 6 | 6. 7 6 5 0. 1 | 1. 2 1 1.. 1 |
of you every step of the way. And I Will

1 - 7. 2 1 | 1 1 1 1. 2 3 2 1 1 2 1 | 1 - 7 1 2 1 |
Al - ways Lo- ve You, I Will Al-ways Love

1 - - - | 0 0 0 3 5. | 2 3. 3 - 2 4. |
You. Bi-tter s-weet me-mo-

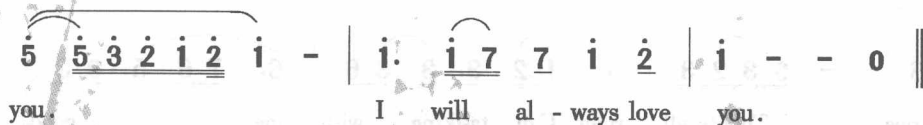
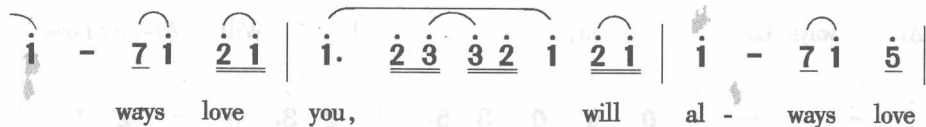
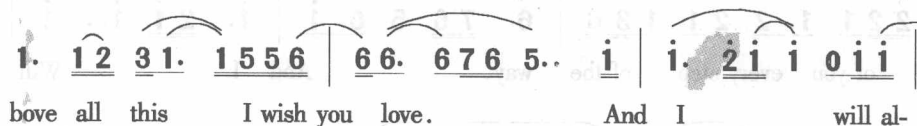
3 - - 0 3 2 3 | 1. 1 2 3. 3 3 6 | 6. 7 6 5 0 3 |
ries. That's all right I'm talking with me good-

(白: I hope life treat you kind, and I hope you have all you dreamed of and I wish you joy and happiness.)

0 3 2 1 |

But a-

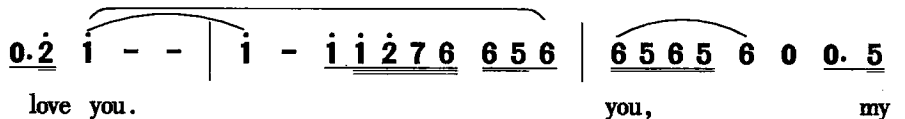
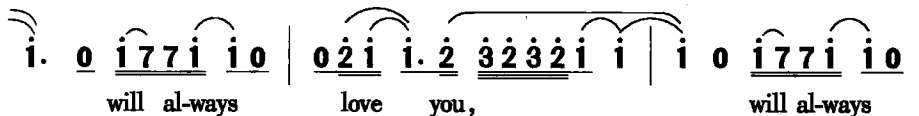
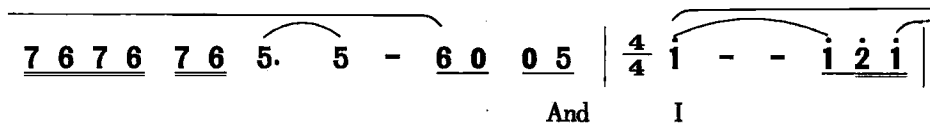
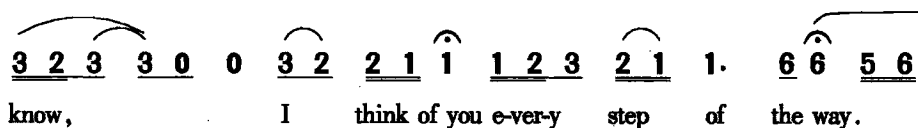
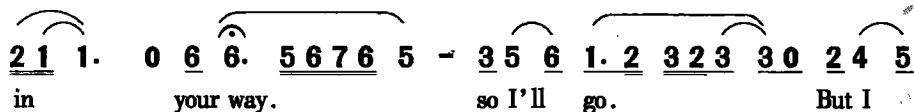
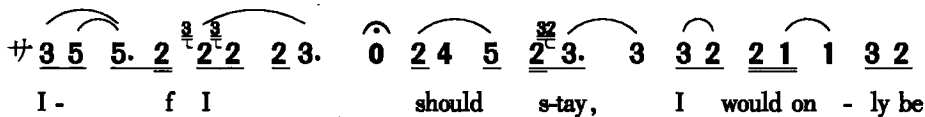
我将永远爱你(索尔音乐版)

I Will Always Love You

(演唱 惠特尼·休斯顿)

1=B $\frac{4}{4}$

多莉·帕顿 词曲

7 7 6 5 5 0 0 0 | 2 1 2 2 0 0 0 3 5 6 | 2 3 2 3 3 0 2 |
dar-ling you. Mm... Bit-ter s-sweet me-

4 3. 3 0 0 0 3 2 1 | 1 0 3 2 2 1. 1 0 | 6 6 6 5 6 7 6 5 0 3 5 |
mo-ries. That is all I'm ta-king with me, so good-

5 2 3 5 5 0 i | 0 1 2 3 3 0 0 3 2 2 3 | 3 1. 0 3 2 3 3 2 1 0 5 6 |
bye, please don't cry, we both know I'm not what you, you

6 5 6 7 6 7 6 5 5 0 i i | i - - i 2 i | i 0 i 7 7. i i 2 i |
need. And I will al-ways love

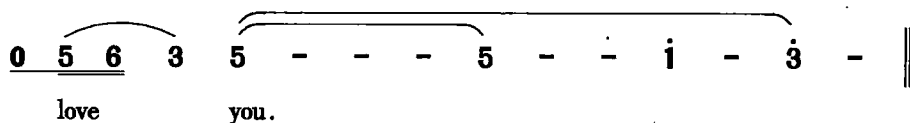
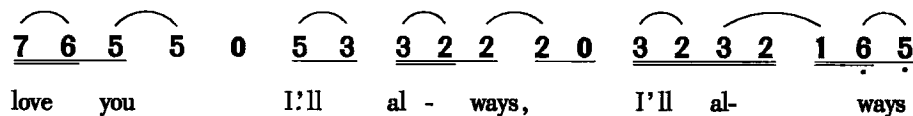
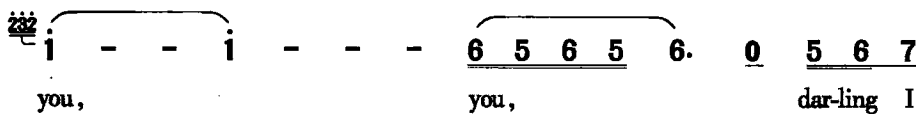
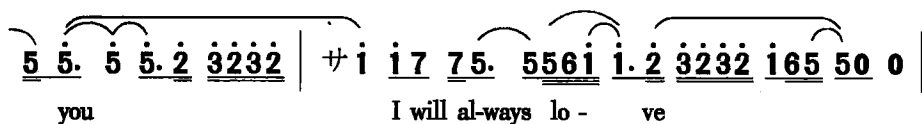
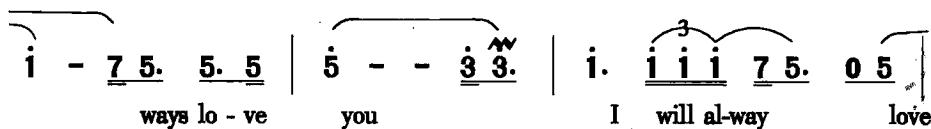
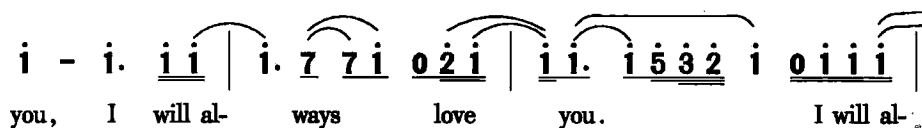
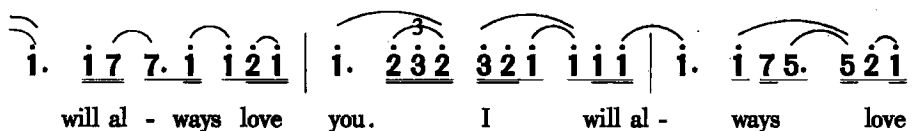
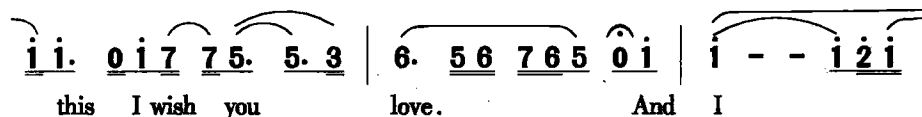
i. 2 3 2 3 2 i. | i. i 7 7 i i 2 i | i - - - |
you, I will al-ways love you.

i - 5 3 2 i | i 0 0 0 0 | 6 | 0 0 0 3 5 |
I

5 3 0 0 3 2 1 2 3 | 3 3 0 0 6 6. |
hope life treat you kind, and I

2 1. 0 3 3 2 1. 1 6 6 | 6. 5 6 7 6 5 0 5 6 i |
hope you have all you dream-ed and I wish

6 i. 3 0 6 3 5 5 3 | 5 3 2 1. 1 1 0 5 6 i i |
you joy and ha-ppi-ness. But a-bove all

第六章 其他流行音乐

第一节 拉丁音乐 (Latin Music)

1. 拉丁音乐概述 [范曲: CD129]

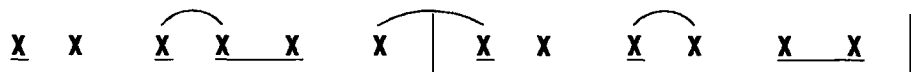
拉丁音乐,是指格兰德河(美国与墨西哥交界)最南端到合恩角之间的拉丁美洲地区的音乐。拉丁音乐在流行音乐中的影响早在 20 世纪的前几十年就已经体现出来,探戈(Tango)、伦巴(Rumba)等拉丁节奏早就开始被广泛地运用到了流行音乐之中。“二战”后,拉丁音乐在西方国家得到广泛传播。特别是在爵士乐中,由于古巴音乐的融入,还产生了一种所谓非洲—古巴爵士(Afro-Cuban Jazz)的爵士乐风格。70 年代以后,拉丁音乐更是风靡全球。

拉丁美洲作为一个多民族的地域,它的音乐也是一种多元化的混合型音乐。拉丁美洲的土著文化——印第安音乐是拉丁音乐的基础;欧洲殖民者的入侵又将伊比利亚文化(西班牙和葡萄牙文化)带到了拉丁美洲;16 世纪,大量的非洲黑奴被欧洲殖民者贩卖到拉丁美洲时,这片土地上又增添了一份

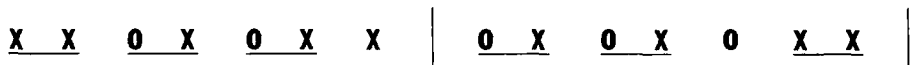

非洲的黑人文化。因此，拉丁音乐和西班牙音乐、葡萄牙音乐以及非洲黑人音乐之间有着密切的血缘关系。正是这样一个多元文化的融合，使拉丁音乐逐渐形成了一种丰富多彩、充满活力、充满动感的音乐特征。

在节奏方面，拉丁音乐具有丰富的节奏感，极具舞蹈性，节奏形态主要以“短句长休止”为基础，比较短促、具有滚动性。如：

实际常被奏成（或唱成）：

在乐器方面，被称为“西班牙国民乐器”的吉他是拉丁音乐最常用的乐器之一；铜管乐也在拉丁音乐中充当着极为重要的角色。此外，拉丁音乐的打击乐非常丰富，康加鼓(Conga)、邦戈鼓(Bongo)、沙球(Maracas)、牛铃(Cowbell)、手铃(Tambourine)、锯琴(Guiro)等乐器经常被广泛地运用到乐队中。

在和声方面，拉丁音乐受到爵士乐的影响，和声非常复杂、多变，广泛运用扩展音（9音、11音、13音）。

忧郁的非洲

Afro Blue

1=F $\frac{3}{4}$

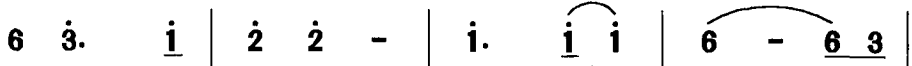
♩ = 210

Monga Santamaria 词曲

Dm6/9

$\flat B_7(\sharp 9)/F$ $A_7(\sharp 9)/E$

Dm6/9

$\flat B_7(\sharp 9)/F$ $A_7(\sharp 9)/E$ $Dm6/9$
 6 3 0 1 | 2 2 - | 1. 1 1 | 6 - - |

C $\flat B$ C Dm C
 5 5 7 | 5 5 - | 4. 4 4 | 6 - - | 5 5 7 |

C $\flat B$ C Dm $Dm6/9$
 5 5 - | 4. 1 1 | 6 - 0 6 1 | 3 5 0 5 4 | 3 3 3 2 3 |

$\flat B_7(\sharp 9)/F$ $A_7(\sharp 9)/E$ $Dm6/9$ $Dm6/9$
1 1 1 7 5 | 6 6 0 6 1 | 3 5 5. 4 | 3 3 3 2 3 |

$\flat B_7(\sharp 9)/F$ $A_7(\sharp 9)/E$ $Dm6/9$ C $\flat B$ C
1 1 1 7 0 5 | 6 6 6 6 6 | 5 5 7 | 5 5 - | 4. 5 5 |

Dm C $\flat B$ C Dm
 6 - - | 5 5 7 | 5 5 - | 4. 5 5 | 6 - - ||

在演唱方面，由于拉丁音乐的歌词大多都是西班牙语和葡萄牙语，因此具有和英文截然不同的韵味。不过，也有很多拉丁歌曲为了融入欧美主流市场，经常会创作出英文版的歌词，以扩大影响面。

在拉丁美洲的众多国家中,巴西、古巴、墨西哥、阿根廷以及加勒比海诸岛的音乐元素在流行音乐中具有典型的代表性。经过多年的发展,很多风格如今已经成为具有国际影响的音乐形式。如巴西的桑巴(Samba)、曼波(Mambo)、波萨诺瓦(Bossa Nova),古巴的伦巴(Rumba)、恰恰(Cha Cha)、波莱罗(Bolero)、瓜拉喳(Guaracha)、瓜希拉(Guajira)、坦桑(Danzon),阿根廷的探戈(Tango),以及结合了古巴黑人音乐和美国爵士在美国兴起的萨尔萨(Salsa)等。

1979年,格莱美奖开设了最佳拉丁唱片奖(后来又分设各种拉丁音乐奖),标志着拉丁音乐正式步入流行音乐的主流行列。从此,拉丁音乐开始遍布全球,真正走向了国际舞台。

下面,在此着重介绍一下波萨诺瓦(Bossa Nova)以及几位具有国际影响的拉丁音乐家。

2. 波萨诺瓦(Bossa Nova) [范曲:CD130]

波萨诺瓦是巴西音乐曼波(Mambo)和冷爵士的结合,同时也融入了一些桑巴(Samba)的元素,兴起于60年代,是一种安静、优雅的拉丁爵士风格。“Bossa Nova”在葡萄牙语(巴西官方语)中的意思是“自由的、富有创意的新音乐”。

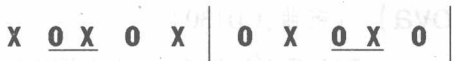
波萨诺瓦的兴起主要和爵士萨克斯演奏家斯坦·盖茨(Stan Getz)和吉他演奏家查理·伯德(Charlie Byrd)有很大的关系,他们最早将这种巴西音乐带到美国,为其提供了一个宽阔的发展平台。

1962年,次中音萨克斯手斯坦·盖茨(Stan Getz)和吉他手查理·伯德(Charlie Byrd)录制了一张名为《爵士桑巴》(Jazz Samba)的专辑,最早将波萨诺瓦带到了美国。1963年,盖茨又和来自巴西的吉他手乔安·吉尔巴托(Joao Gilberto)、钢琴手安东尼奥·卡洛斯·乔宾(Antonio Carlos Jobim)录制

了专辑《盖茨 / 吉尔巴托》(Getz/ Gilberto)。这张专辑使波萨诺瓦在美国造成了广泛影响,从而在美国和欧洲等地掀起了一阵“波萨诺瓦浪潮”。其中,专辑中的《来自伊帕尼玛的女孩》(The Girl From Ipanema)成为全美最流行的作品之一,以至于到今天,只要一提到波萨诺瓦,很多人就会想起这首经典名作。

在音乐上,波萨诺瓦的整体感觉很像冷爵士,是一种柔和的、松弛的爵士乐,音响效果比较冷静,不喧闹,歌手的演唱好像是与听众进行着窃窃私语般的交流。波萨诺瓦的旋律性不强,经常带有变化音,比较强调和声、节奏和旋律的整体效果。在乐队方面,它主要以木吉他演奏的节奏型作为背景,同时融入大量的拉美打击乐器(如手鼓、沙球等),但不像拉丁音乐那样突出打击乐的色彩(只是作为淡淡的音乐背景)。在节奏上,波萨诺瓦具有一些固定的节奏音型,然后再加以变化。

波萨诺瓦常用节奏型之一:

在调性上,波萨诺瓦经常出现比较复杂的调性转换,有些作品甚至还会出现调性游离。在旋律上,经常运用临时变化音来丰富旋律色彩。

来自伊帕尼玛的女孩 [范曲:GD131]

The Girl From Ipanema

Norman Gimbel 词

Antonio Carlos Jobim 曲

FM7 G7

Tall and tan and young - - and love - ly, The Girl - - - From I - pa - ne -
When she walks she's like - - - a Sam - ba that swings so cool and sways -

Gm7 bG7 1. FM7

ma goes walk - ing, and when - - - she pass - es each one - - - she pass es goes "ah!" - - -
 - - - so gen - tle, that when - - - she pass - es each one - - - she pass es goes

bG7 (b5) 2. FM7 bGm7

"ah!" - - - oh, - - -

bG9 #Fm7

- - but I watch her so sad - ly. - - - How - - -

D9 Gm7

- - can I tell her I love her? - - - Yes, - - -

bE9 Am7

- - I would give my heart glad - ly, - - - but each day when she walks to the

D7 (b9, b5) Gm7 C7 (b9, b5) FM7

sea, she looks straight a - head not at me. Tall and tan and young - -

G7

and love - ly, The Girl - - From I - pa - ne - ma goes wald - ing, and when - -

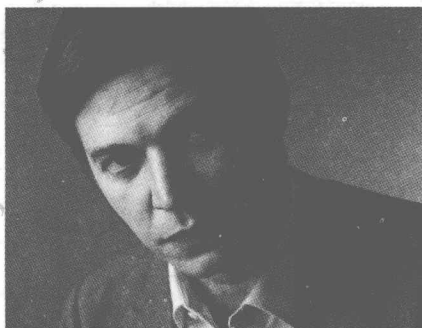
Gm7 $\flat G7^{(b5)}$ FM7 $\flat G7$

she pass - es I smile, - - - but she does - n't see. She just does - n't -

FM7 $\flat G7$ FM7

see. No, she does - n't see. - - -

在波萨诺瓦领域,较有影响的代表人物有斯坦·盖茨(Stan Getz,美国,萨克斯演奏家)、安东尼奥·卡洛斯·乔宾(Antonio Carlos Jobim,巴西,钢琴演奏家、作曲家)、乔安·吉尔巴托(Joao Gilberto,巴西,吉他演奏家)、阿斯特鲁德·吉尔巴托(Astrud Gilberto,巴西,歌唱家)等。较有影响的波萨诺瓦代表作品有《来自伊帕尼玛的女孩》(The Girl From Ipanema)、《Desafinado》、《Agua De Beber》等。

Antonio Carlos Jobim

Joao Gilberto

Astrud Gilberto

3. 拉丁音乐代表人物

在拉丁音乐领域中，很多音乐家都为它的发展做出过很大努力，下面着重介绍一下墨西哥的桑塔纳（Santana）和古巴的格洛里亚·伊斯特芬（Gloria Estefan）。

桑塔纳〔范曲：CD132〕，原名卡洛斯·桑塔纳（Carlos Santana），1947年

桑塔纳
Santana

出生于墨西哥的奥特兰—德纳瓦罗。作为一名出色的吉他演奏家，桑塔纳为拉丁音乐和流行音乐架起了一座桥梁，他吸收了布鲁斯和摇滚乐的精华，同时又以自己独特的表达方式和充满拉丁韵味的吉他独奏创造出了一种极具个性的拉丁风格。在他的音乐生涯中，音乐风格不仅涉及布鲁斯、摇滚乐、爵士乐、拉丁音乐等，同时还在拉丁摇滚、拉丁爵士的结合过程中做出了重要贡献，对拉丁音乐的推广起到了重要作用。

60年代后期，桑塔纳作为一名嬉皮士活跃于旧金山的海特—阿什伯利地区，1966年以他为核心成立了一个乐队，名为“桑塔纳布鲁斯乐队”（Santana Blues Band）。1967年，他们开始发展拉丁音乐风格，音乐风格从布鲁斯转向古巴音乐，并将乐队改名为“桑塔纳”乐队。1969年，“桑塔纳”乐队出现在伍德斯托克摇滚音乐节上，新颖的拉丁摇滚声音有了某些流露，同时也吸引了众多观众。70年代初，“桑塔纳”乐队创造了拉丁音乐的新

型节奏和旋律，并将它们融进了摇滚乐中，拉美打击乐器开始成为乐队的重要角色。

在以后的几十年中，他的乐队先后和几十位音乐家合作过，或离或进，但桑塔纳始终都是乐队的核心人物，由他掌握着乐队的发展方向。70年代早期，他对爵士乐产生了兴趣，并将其渗透到乐队的作品中。1973年，桑塔纳与著名的爵士吉他演奏家约翰·麦克拉夫林（John McLaughlin）合作录制了一张专辑《给投降者的爱》（Love Devotion Surrender）。此后，桑塔纳不断地将摇滚乐、爵士乐和拉丁音乐相结合，成为一名名符其实的拉丁音乐巨星。

无论是作为一名乐队领队，还是作为一名吉他演奏家，桑塔纳时刻都在追求音乐上的个性。70年代后期，他暂时回到更具原始摇滚风格的音乐上；80年代又重拾对爵士乐的兴趣；80年代后期，他又热衷于像约翰·李·胡克（John Lee Hooker）那样的布鲁斯曲风。辗转来回，不管怎样桑塔纳的音乐从未离开过拉丁音乐的根源。2000年，他和他的乐队推出新专辑《超自然力量》（Supernatural），不仅在商业上取得了巨大成功，获得格莱美奖，还证明了一个事实：三十多年来，桑塔纳依然宝刀未老。

他的代表作品有：《邪恶之路》（Evil Ways, 1970）、《黑魔女》（Black Magic Woman, 1970）、《每个人的所有事情》（Everybody's Everything, 1971）、《暴怒》（Stormy, 1978）、《正义》（Well All Right, 1978）、《崭新的一天》[(Da Le)Yaleo, 2000]、《流畅》（Smooth, 2000）等。

格洛里亚·伊斯特芬〔范曲：CD133〕，1957年生于古巴哈瓦那，从小移居美国迈阿密。她的歌曲带有浓郁的古巴音乐风格，是八九十年代欧美乐坛最成功的拉丁歌手之一。

年轻时格洛里亚就在迈阿密古巴社区组建了“迈阿密音响机器”乐队（Miami Sound Machine），担任主唱，主要用西班牙语演唱一些带有拉丁舞曲

格洛里亚·伊斯特芬
Gloria Estefan

风格的流行歌曲。1976年，他们推出首张同名专辑《迈阿密音响机器》，该专辑一半用英语演唱，一半用西班牙语演唱，唱片一经推出便在美国和南美洲引起了强烈反响。1984年，她签约CBS国际唱片公司。1984年以后，她开始尝试用英语演唱拉丁风格的歌曲，这种做法打开了她在英美两国的道路，开始向国际明星进军。1987年，专辑《释放》(Let It Loose)售出600万张。1989年，格洛里亚推出首张个人专辑《贪婪的两条路线》(Guts Both Ways)，其中单曲《我不想失去你》(I Don't

Wanna Lose You)荣登美国排行榜冠军。从此，格洛里亚开始成为欧美乐坛最成功的拉丁歌手之一。

她的代表作品有《康加舞》(Conga)、《坏男孩》(Bad Boy)、《难吐之言》(Words Get In The Way)、《1-2-3》、《抓住你的节奏》(Rhythm Is Gonna Get You)、《我不想失去你》(I Don't Wanna Lose You)、《为你做任何事情》(Anything For You)、《我在这里》(Here We Are)、《离不开你》(Can't Stay Away From You)、《攀登》(Reach)等。

此外，当今流行乐坛拉丁流行歌手层出不穷，如瑞奇·马丁(Ricky Martin)、马克·安东尼(Marc Anthony)、安立奎·依格莱西亚斯(Enrique Iglesias)、夏奇拉(Shakira)等明星都是极具个性的新生代拉丁音乐代表。

第二节 雷鬼音乐 (Reggae) [范曲:CD134]

雷鬼音乐于1960年代中期起源于牙买加,最显著的音乐特征是节奏强调反拍的重音。它的音乐根源主要来自于斯卡音乐(Ska),它和加勒比海的非洲(黑人)传统音乐、美国的节奏布鲁斯以及神圣的复兴主义有着密切关系。

牙买加位于加勒比海西北部,曾是英国的殖民地,1962年独立后,仍属英联邦。在16世纪的贩奴时期,黑人开始踏上这片土地,在几百年的时间里,黑人文化在牙买加产生了重要影响,慢慢地形成了一种加勒比式的黑人音乐风格。

50年代中期,美国的节奏布鲁斯通过迈阿密、新奥尔良、孟菲斯等地的广播电台传到了牙买加,当地的一些音乐家便将其和牙买加的民间音乐曼图(Mento)相融合,逐渐形成了斯卡(Ska)。

斯卡的速度较快,节奏强调反拍的重音,乐队除了曼图音乐常用的木吉他和各类拉美打击乐器之外,还加入了铜管乐、电吉他、电贝司和键盘等乐器,并突出铜管乐的华丽色彩。经过一段时间的演变,斯卡逐渐转化成了更具流行气息的雷鬼音乐。

雷鬼音乐的速度比斯卡要稍慢一些,乐队完全采用节奏布鲁斯的配置,以吉他担当节奏乐器,经常用“切奏”技巧演奏松弛而富有弹性的反拍律动;贝司具有相对独立的旋律线条,经常和主唱声部形成对位。

雷鬼音乐的歌词经常和“拉斯塔法里教”(Rastafarian)有着密切联系。该教派崇拜埃塞俄比亚前皇帝海尔·塞拉西一世,把他当作黑人的救星,教名“拉斯塔法里”就是因他而来(他在登位前被称为塔法里亲王)。在雷鬼音乐的歌词中,经常能够听到拉斯塔法里教的政治思想:被压迫的牙买加黑人,梦想有一天能够获得解救,重返他们的梦想天堂——非洲故乡。如“亲

密的梅托斯”乐队(Toots & The Maytals)演唱的《拉斯塔法里人》(Rastaman)、“第三世界”乐队(Third World)演唱的《自由颂》(Freedom Song)、“阿斯旺德”乐队(Aswad)演唱的《重返非洲》(Back To Africa)、“黑色自由”乐队(Black Uhuru)演唱的《非洲世界》(World Is Africa)等作品均体现了“自由—非洲”的“泛非洲”思想理念。

60年代以前,雷鬼音乐只是一种局限于牙买加的本土音乐形式,60年代初,英国颁布了一条“取消限制英联邦国家移民政策”的法案,于是很多牙买加人移民到了英国。这样一来,雷鬼音乐开始在英国找到了广阔的发展空间,并且迅速从斯卡音乐转变成了更加流行化、更加国际化的雷鬼音乐。通过英国这个窗口,雷鬼音乐的声音开始传遍欧美,走向世界。

在雷鬼音乐的发展过程中,有很多音乐家对其做出了重要贡献,其中最重要的代表人物是鲍勃·马利(Bob Marley),他使雷鬼音乐广泛流传开来,成为一种具有世界影响的流行音乐形式。

鲍勃·马利
Bob Marley

鲍勃·马利[范曲:CD135], 1945年2月6日出生于牙买加,父亲是一位英国海军上尉(白人),母亲是牙买加黑人。马利从小在贫民窟里长大,青少年时他除了信仰拉斯塔法里教以外,还受到60年代美国“黑人权力”(Black Power)理论的影响。在音乐方面,鲍勃·马利对摇滚乐、爵士乐以及索尔音乐都曾有过广泛接触。不过,最直接的音乐基础还是来自于牙买加的斯卡音乐。

60年代初,马利就开始了他的音乐生

涯，录制了几首单曲，但是未获成功。1965年，他与彼得·托许（Peter Tosh）、巴尼·瓦勒（Bunny Wailer）等人组成了“恸哭者”（The Wailers）乐队，并录制了一首单曲《慢慢冷却》（Simmer Down），在牙买加售出8万张。1966年，马利和母亲移居美国。后来，他回到牙买加组建了一个唱片公司，并开始制作自己的唱片。1969年，他推出了一系列热门歌曲，名声得到了很大提高。1972年，马利和他的乐队与伦敦的“岛屿”（Island）唱片公司签约，继续推出《点燃》（Catch A Fire）、《燃烧》（Burning）等专辑。此时，他的作品体现出了强烈的政治性，如《起来，站起来》（Get Up, Stand Up）呼吁人们为权利而斗争，《燃烧》（Burning）描写了“革命之火”的主题等。

1975年，他的作品《我向县长射击》（I Shot The Sheriff）通过埃里克·克莱普顿（Eric Clapton）的演唱登上了排行榜榜首，名声从而再次扩大。1976年，他以一首《根，摇滚，雷鬼》（Roots, Rock, Reggae）风靡美国，同时也因政治活动遭人袭击。此后，他离开了牙买加定居美国迈阿密。70年代后期，他继续活跃于音乐舞台，1977年赴美国及欧洲巡回演出，受到热烈欢迎。他的加勒比发式（把头发梳成很多像绳子似的小辫子）被很多雷鬼乐迷们模仿，他的音乐更是影响了欧美很多白人歌星和黑人歌星及乐队。1980年，马利发现自己身患癌症，于1981年5月11日逝世于迈阿密，时年三十六岁。由于他曾被牙买加政府授予功勋勋章，死后他被运回牙买加，举行了隆重的国

葬。1990年，马利的生日被定为牙买加的一个节日。马利死后，他的儿子基吉·马利（Ziggy Marley）走上了父亲的音乐道路，如今已成为一名著名的雷鬼明星。

Bob Marley & The Wailers

鲍勃·马利作为一名公众人物，不仅推动了牙买加雷鬼音乐的发展，同时也为牙买加的政治改革起到了很大的作用，他不仅是一位热血沸腾的音乐家，同时也是一位极具号召力的政治家。

他的代表作品有《根，摇滚，雷鬼》(Roots, Rock, Reggae)、《起来，站起来》(Get Up, Stand Up)、《实际振动》(Positive Vibration)、《漂亮的的恐惧》(Natty Dread)、《没有女人，没有哭泣》(No Woman, No Cry)、《煽动起来》(Stir It Up)、《徒劳的等待》(Waiting In Vain)、《津巴布韦》(Zimbabwe)等。

此外，著名的雷鬼音乐家和乐队还有：吉米·克里夫(Jimmy Cliff)、彼特·托许(Peter Tosh)、“黑色自由”乐队(Black Uhuru)、“阿斯旺德”乐队(Aswad)、“第三世界”乐队(Third World)、“钢铁动力”乐队(Steel Pulse)、“亲密的梅托斯”乐队(Toots & The Maytals)等。

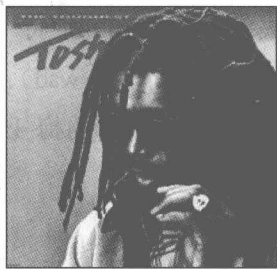
吉米·克里夫
Jimmy Cliff

吉米·克里夫，1948年出生于牙买加圣凯瑟琳，他是一位将斯卡音乐带出牙买加的著名歌星，后来他的音乐风格逐步转向更加流行的雷鬼音乐。

60年代早期，克里夫就开始了他的音乐生涯，主要担任制作人的职务。后来，他到了美国和著名的“岛屿”(Island)唱片公司签约，并定居到了英国，开始录制自己的唱片。1968年，他在巴西国际歌唱节上以一首自己创作的《瀑布》(Waterfall)而获奖，从而名声大震。70年代，他的音乐风格变得日益流行化。1975年，他加入了WEA唱片公司，录制了大量的“斯卡”和雷鬼歌曲。1978年以后，他在牙买加建立了自己的唱片公司，并专门成立子公司为牙买加的年

轻人录音，为牙买加音乐的繁荣做出了巨大贡献。80年代初，他又转入了CBS唱片公司，并拍摄了一部以非洲文化为题材的影片《邦戈鼓手》，使黑人音乐文化得到了进一步的传播。

他的代表作品有《瀑布》(Waterfall)、《奇妙的世界，美丽的人民》(Wonderful World, Beautiful People)、《越南》(Vietnam)、《渡过许多条河流》(Many Rivers To Cross)、《心想事成》(Let You Yeah Be Yeah)、《高高在上》(Higher & Higher)等。

彼得·托许
Peter Tosh, 1944-1987

彼得·托许，原名温斯顿·麦金托什 (Winston McIntosh)，1944年10月19日出生于牙买加的维斯莫兰德 (Westmoreland)，1987年9月11日去世于牙买加的金斯顿 (Kingston)。

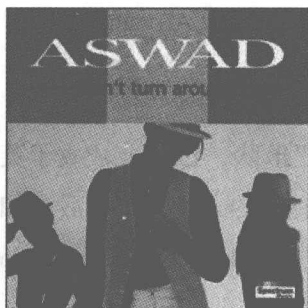
他的代表作品有《慢慢冷却》(Simmer Down)、《站起来，黑人》(Arise Blackman)、《黑色的尊严》(Black Dignity)、《无人的交易》(Nobody's Business)等。

“黑色自由”乐队
Black Uhuru

“黑色自由”乐队，1974年成立于牙买加。该乐队的名字来源于斯瓦希里语 (Swahili)，“Uhuru”即为“freedom”，是“自由”的意思。曾先后参加过该乐队的成员有唐·卡洛斯 (Don Carlos)、裘尼尔·里德 (Junior Reid)、加斯·丹尼斯 (Garth Dennis)、“美洲狮”·琼斯 (Puma Jones)、迈克尔·罗斯 (Michael Rose)、德里克·辛普森 (Derrick Simpson)、达基·辛普森 (Duckie Simpson)。

他们的代表作品有《我爱瑟拉希王》(I Love King Selassie)、《非洲世界》(World Is Africa)、《幸福》(Happiness)、《大麻》(Sinsemilla)等。

“阿斯旺德”乐队
Aswad

“阿斯旺德”乐队，1975 成立于英国伦敦，是英国最成功的雷鬼乐队之一。乐队的名字来自于阿拉伯语，意为“Black”，黑人。曾先后参加过该乐队的成员有斯坦利·安德鲁斯(Stanley Andrews)、布莱斯利·丹·弗德(Brinsley Dan Forde)、托尼·盖德(Tony Gad)、安格斯·盖伊(Angus Gaye)、唐纳德·格里菲斯(Donald Griffiths)、考特尼·翰明斯(Courtney Hemmings)、乔治·欧拜恩(George Oban)、埃迪·“泰恩”·桑顿(Eddie “Tan Tan” Thornton)、庄米·基布(Drummie Zeb)、迈克尔·“拜弥”·罗斯(Michael “Bami” Rose)。

他们的代表作品有《重返非洲》(Back To Africa)、《冲锋勇士》(Warrior Charge)、《不要四处旋转》(Don't Turn Around)、《巴比伦》(Babylon)等。

“第三世界”乐队
Third World

“第三世界”乐队[范曲:CD134]，1973 年组建于牙买加的金斯顿(Kingston)，曾先后参加过该乐队的成员有巴尼·拉格斯(Bunny Rugs)、迈克尔·“伊博”·库珀(Michael “Ibo” Cooper)、史蒂文·“凯特”·库尔(Steven “Cat” Coore)、理查德·戴雷(Richard Daley)、米尔顿·汉密尔顿(Milton Hamilton)、欧文·加雷特(Irvin Jarrett)、科内尔·马歇尔(Cornell Marshall)、威利·斯图尔特(Willie Stewart)。

他们的代表作品有《铁轨》(Railroad Track)、《尝试耶和华的爱》(Try Jah

Love)、《塞塔·阿麦萨·加纳》(Satta Amasa Gana)、《非洲女人》(African Woman)等。

“钢铁动力”乐队
Steel Pulse

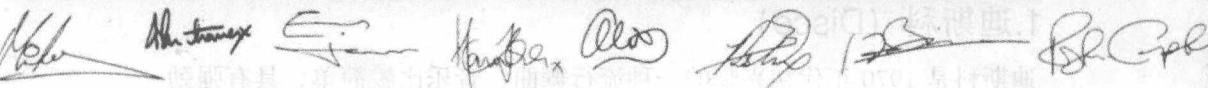
“钢铁动力”乐队，1975年成立于英国的伯明翰(Birmingham)，曾先后参加过该乐队的成员有凯文·拜雀勒(Kevin Batchelor)、塞尔温·布朗(Selwyn Brown)、卡尔顿·布莱恩(Carlton Bryan)、阿尔文·伊文(Alvin Ewen)、巴兹尔·加比顿(Basil Gabbidon)、大卫·汉德斯(David Hinds)、杰瑞·约翰逊(Jerry Johnson)、嘎德弗利·马都拉(Godfrey Madura)、阿方索·马丁(Alphonso Martin)、罗尼·迈卡奎恩(Ronnie McQueen)、史蒂文·尼斯拜特(Steve Nisbett)、克利福德·穆尼·蒲赛(Clifford Moonie Pusey)、麦基·阮利(Mikey Riley)、西德尼·米尔斯(Sidney Mills)。

他们的代表作品有《库·克拉克斯·克莱恩》(Ku Klux Klan)、《麦卡·斯普拉弗》(Macka Splaff)、《浪子》(Prodigal Son)、《士兵》(Soldiers)、《声音系统》(Sound System)、《巴比伦统治》(Babylon Makes The Rules)等。

70年代后期，雷鬼音乐的盛行引来了众多的追随者，其中很多英国摇滚乐队开始纷纷将雷鬼音乐元素融入到自己的音乐中，比如“警察”乐队(The Police)就是其中的一个。他们的作品《英国人在纽约》(Englishman In New York)就显著地体现出了雷鬼音乐的影子；《你的每一次呼吸》(Every Breath You Take)是乐队主唱斯汀(Sting)在牙买加度假时创作的一首流行

歌曲，虽然不具有雷鬼音乐的显著特征，但是也能从中听到加勒比式的清爽曲风。此外，在英国最有影响的雷鬼乐队是“UB40”。

“UB40”于1977年成立于英国伯明翰，由八位成员组成。他们以英国救济福利组织的代号“UB40”作为乐队的名称，最初在一些酒吧演出雷鬼音乐。1980年，他们的首支单曲《国王/精神食粮》(King/Food For Thought)登上排行榜第四名，同年推出首张专辑《唱起来》(Singing Off)，获排行榜第二名。

“UB40”乐队

尽管在80年代初，“UB40”以雷鬼音乐为标榜，取得了很好的成绩，但是真正使他们的事业达到高峰的是1983年推出的专辑《爱的劳工》(Labour Of Love)，获英国专辑排行榜第一名。该专辑录制的主要是一些70年代的雷鬼歌曲，其中《红红的葡萄酒》(Red Red Wine)成为一首世界性的雷鬼代表作品。整个80年代，“UB40”频繁地巡演于欧洲和北美。1993年，他们再次推出一张畅销专辑《诺言与谎言》(Promises And Lies)，其中翻唱的一首美国抒情老歌《情不自禁爱上你》(I Can't Help Falling In Love With You)

获英美两国排行榜冠军。

“UB40”的音乐可能不像鲍勃·马利那样具有浓郁的加勒比气息，但是他那庞大的乐队阵容所制造出来的音乐气势，以及始终不曾失去过的轻快节奏，使雷鬼音乐找到了一个新的发展方向。如果说是鲍勃·马利使雷鬼音乐走向了世界，那么是“UB40”使雷鬼音乐享誉全球。

他们的代表作品有《国王 / 精神食粮》(King/Food For Thought)、《红红的葡萄酒》(Red Red Wine)、《厨房中的老鼠》(Rat In The Kitchen)、《唱我们自己的歌》(Sing Our Own Song)、《朴实的女孩》(Homely Girl)、《金斯顿小镇》(Kingston Town)、《情不自禁爱上你》(I Can't Help Falling In Love With You)等。

第三节 迪斯科和流行舞曲 (Disco & Dance Pop)

1. 迪斯科 (Disco)

迪斯科是 1970 年代初兴起的一种流行舞曲，音乐比较简单，具有强劲的节拍和强烈的动感。

“Disco”这个词是“Discotheque”的简称，原意是指“供人跳舞的舞厅”，60 年代初源于法国。60 年代，随着音乐设备的更新，舞厅里只要拥有一套唱片播放机就可以完成原来乐队的工作，并且还可以随时得到各种不同的音乐，既经济又实惠。因此，各大舞厅不再雇佣乐队来伴奏，而是雇佣一名唱片播放员通过播放唱片来提供伴舞音乐。慢慢的，人们把这种由唱片播放出来的跳舞音乐也称作迪斯科。60 年代中期，迪斯科传入美国，最初只是在纽约的一些黑人俱乐部里流传，70 年代初逐渐发展成具有全国影响的

一种音乐形式，并于 70 年代中期以后风靡世界。

从音乐上看，迪斯科一般以 $\frac{4}{4}$ 拍为主，具有强劲的节拍，并且每一拍都很突出；它的速度大约在每分钟 120 拍左右；它的结构短小，歌词简单，有很多段落的重复。其实，所有的曲子，只要调整一下速度，改成每一拍都很突出的节拍，都可以变成迪斯科舞曲。

最初，迪斯科舞厅播放的音乐只是一些适合跳舞的摇滚乐和索尔音乐（以“摩城音乐”为主），后来有人开始专门为迪斯科创作歌曲。瑞士籍的意大利音乐家乔治·莫罗德（Giorgio Moroder）作为一名制作人，在很大程度上推动了迪斯科的发展。他既是一位成功的制作人又是一名歌手，他利用合成器的音响效果录制了许多作品。其中，他为女歌手堂娜·萨莫（Donna Summer）录制了一系列热门歌曲，使其成为一名著名的迪斯科明星。

堂娜·萨莫
Donna Summer

堂娜·萨莫，1948 年生于美国波士顿，人称“迪斯科皇后”。1967 年，她开始踏上音乐舞台；同年，她来到了德国慕尼黑，开始演唱一些轻歌剧和音乐剧，在那里她认识了制作人乔治·莫罗德，并开始合作录制迪斯科歌曲，萨莫演唱，莫罗德负责创作和制作。

1975 年，萨莫推出了一首长达 16 分钟的歌曲《爱你，宝贝》（Love To Love You Babe），这首歌曲非常适合当时的迪斯科热潮，一经推出便获得了巨大成功。1976 年，她推出专辑《爱情三部曲》（A Love Trilogy）、《爱的四季》（Four Seasons Of

Love)，使她的名声在迪斯科领域进一步得到提高。1977年，专辑《回忆昨天》(Remember Yesterday)中她开始追求多元化风格，其中《我感受到了爱》(I Feel Love)依然保持了迪斯科的曲风。此后，萨莫的音乐风格开始转向摇滚乐，但是偶尔也会体现出迪斯科的影子。

她的代表作品有：《爱你，宝贝》(Love To Love You Babe)、《我感受到了爱》(I Feel Love)、《坏女孩》(Bad Girls)、《广播中》(On The Radio)、《那里是否有音乐》(If There Is Music There)等。

70年代中期，迪斯科开始在欧美广泛流行，但是真正推动迪斯科风行世界的是1977年的一部电影《周末狂热》(Saturday Night Fever)。该电影讲述了一位青年在迪斯科舞蹈中获奖的故事，电影的原声唱片售出2500万套(双张唱片)，创造了该时期美国唱片销量的新高。来自英国的“比·吉斯”(Bee Gees)乐队在影片中创作了六首作品，其中《你的爱是多么深》(How Deep Is Your Love)、《活着留下来》(Stayin' Alive)、《周末狂热》(Saturday Night Fever)三首歌曲，登上了流行音乐排行榜榜首。他们的成功对迪斯科的推广起到了重要的推动作用。

“比·吉斯”乐队由巴里(Barry Gibb，生于1947年)、罗宾(Robin Gibb，生于1949年)和莫里斯(Maurice Gibb，生于1949年)三兄弟组成。

他们三兄弟生于英国曼彻斯特，从小在一起唱歌，1958年全家移居澳大利亚，1967年成立“比·吉斯”，回到英国并开始进入歌坛。他们的音乐风

“比·吉斯”
Bee Gees

格涉及面较广，60年代后期录制的作品中，有“披头士”式的《马萨诸塞》(Massachusetts, 1967)、《我有话对你说》(I've Gotta A Message To You, 1967)，有《世界》(World)这样的硬摇滚风格，也有《爱上某个人》(To Love Somebody)这样的索尔风格。70年代，他们的有些作品也涉及乡村音乐和爵士乐领域，并且推出了一系列的热门金曲。

1977年，他们推出了一张带有索尔倾向的迪斯科专辑《周末狂热》(Saturday Night Fever)，取得了巨大成功。《你的爱是多么深》(How Deep Is Your Love)、《活着留下来》(Stayin' Alive)和《周末狂热》(Saturday Night Fever)三首歌曲广泛流传，唱片售出3000万张，对迪斯科的发展产生了巨大的推动作用。此后两年，他们成了排行榜的常客，同时期推出的三首单曲《极乐天堂》(Too Much Heaven)、《悲剧》(Tragedy)和《爱你的全部》(Love You Inside Out)也造成了很大的影响。

80年代之后，他们主要转入幕后，从事制作和创作工作，特别是巴里，曾为很多明星创作歌曲。1987年，他们又重返舞台，推出专辑《你又赢了》(You Win Again)，再次造成世界性的影响。90年代，他们依然活跃于流行乐坛。

“比·吉斯”以叙述式的演唱和优美的和声给人留下了深刻印象，他们的音乐不仅在迪斯科风行的70年代产生了重要影响，在以后的几十年中也一直对流行音乐的发展起着重要作用。

他们的代表作品有《马萨诸塞》(Massachusetts)、《我有话对你说》(I've Gotta A Message To You)、《世界》(World)、《爱上某个人》(To Love Somebody)、《你的爱是多么深》(How Deep Is Your Love)、《活着留下来》(Stayin' Alive)、《周末狂热》(Saturday Night Fever)、《极乐天堂》(Too Much Heaven)、《悲剧》(Tragedy)、《爱你的全部》(Love You Inside Out)等。

70年代,随着“迪斯科热潮”的高涨,它的势力迅速席卷了整个欧洲,然而当它来到北欧时,它在那里找到了广阔的发展空间,并且影响了一大批歌手和组合。其中,以来自瑞典的“阿巴”组合(ABBA)取得的成绩最为突出。

“阿巴”组合〔范曲:CD136〕来自瑞典,成立于1971年,他们的成员是比约恩·奥瓦尔斯(Bjorn Ulvaeus,1945年出生)、本尼·安德森(Benny Andersson,1946年出生)、阿格妮莎·福斯克格(Agnetha Faltskog,1950年出生)、安妮-弗里德·林斯塔德(Anni-Frid Lyngstad,1954年出生)。他们四人都是歌手,同时,比约恩还演奏键盘,本尼演奏吉他,由他俩负责创作。最初,本尼和比约恩一起合作,后来,本尼和安妮、比约恩和阿格妮莎分别结为夫妻,并用每个人名的第一个字母组成“ABBA”作为演唱组的名字。

1972年,他们迅速在瑞典走红,同年,他们代表瑞典参加了欧洲歌曲

“阿巴”组合
ABBA

大赛 (Eurovislon Song Contest), 获得第三名。1974 年, 他们又以一首英文歌曲《滑铁卢》(Waterloo) 在欧洲歌曲大赛中获奖, 并获得英国单曲排行榜冠军, 进入美国单曲榜前十名, 并且通过电视转播成为了家喻户晓的演唱组合。

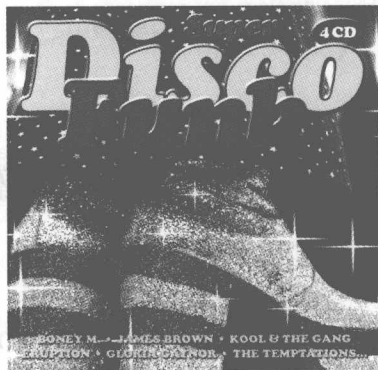
此后, 他们连续取得非凡的成功: 连续十八首歌曲进入英国单曲榜前十名 (其中八首达到第一名), 八张专辑达到排行榜第一名。1977 年, 他们进行了第一次世界性巡回演出, 1979 年进行全美的巡回演出。在此期间, “阿巴” 的唱片销量创造了世界纪录, 他们的经济盈利远远超过了瑞典的沃尔沃汽车工业。

1979 年, 比约恩和阿格妮莎离婚, 本尼和安妮也在 1981 年分手, 这一切最终导致了组合的解散。1982 年, 他们进行了告别演出后, 随即解散。

“阿巴” 的成功为北欧流行舞曲的盛行奠定了重要基础, 他们清新的演唱风格以及优美的合音效果给人留下了深刻的印象。

他们的代表作品有《滑铁卢》(Waterloo, 1974)、《费尔南多》(Fernando, 1976)、《舞蹈皇后》(Dancing Queen, 1976)、《我知, 你知》(Knowing Me, Knowing You, 1977)、《给我一次机会》(Take Me A Change On Me, 1978)、《S.O.S》、《钱, 钱, 钱》(Money, Money, Money)、《齐格蒂塔》(Chiquitia)、《吉米! 吉米! 吉米!》(Gimme! Gimme! Gimme!) 等。

80 年代初, 迪斯科的泛滥使其走向了衰落。此时, 一种更加松弛的、具有更多节奏对位的音乐风格取代了原始的迪斯科, 这种风格便是带有索尔倾向的迪斯科——“放克”(Funk), 有时又称“迪斯科放克”(Disco Funk)。在这个领域, “库尔一伙”(Kool and the Gang)、“奇克”(Chic)、“邦尼·M”(Boney M) 等乐队具有一定的代表性。

Disco Funk

2. 流行舞曲 (Dance Pop) [范曲: CD137]

1980年代以后,迪斯科的泛滥,使人们开始厌弃它的简单和乏味。尽管如此,迪斯科这种舞曲形式仍在流行乐坛广泛流传,并且从中派生出了很多不同形式的流行舞曲。这些舞曲基本上都以迪斯科为基础,但是节奏和音乐表现形式都要比迪斯科丰富,很多歌曲还融入了大量的电子音乐手段,形成更加现代化的电子舞曲,如 House、Techno 等。

在地域上,流行舞曲摆脱了由美国主宰流行音乐的局面,开始在欧洲得到了广阔的发展。在英国出现了像里克·阿斯特列(Rick Astley)、“香蕉女郎”组合(Bananarama)、“约翰尼讨厌爵士”乐队(Johnny Hates Jazz)、“宠物店男孩”组合(Pet Shop Boys)和“兄弟”乐队(Bros)等各种形象各异的流行舞曲团体和个人;就连著名的“威猛”乐队(Wham)最初也具有浓厚流行舞曲特征;再如西班牙的“河流二重唱”(Los Del Rio)以一首《玛格雷娜》(Macarena)风靡世界;特别是在北欧,流行舞曲更是成了他们融入国际流行音乐市场的主要风格,如瑞典的“洛克塞特”演唱组(Roxette)、“艾斯基地”演唱组(Ace of Base),挪威的“啊哈”演唱组(A-ha)、丹麦的“水叮当”组合(Aqua)等,都是极具世界影响力的流行舞曲组合。

在商业上,流行舞曲取得了巨大成功,但是由于它的音乐比较简单,有时也遭到评论界的贬斥,有人甚至将其贬称为“文化快餐”。

第四节 说唱乐和嘻哈乐 (Rap & Hip-Hop)

1. 说唱乐 (Rap)

说唱乐(又译饶舌乐),70年代末起源于纽约的黑人贫困区,它的主要特点是在机械的节奏背景下,快速地念诵一连串押韵的词句,没有旋律,只

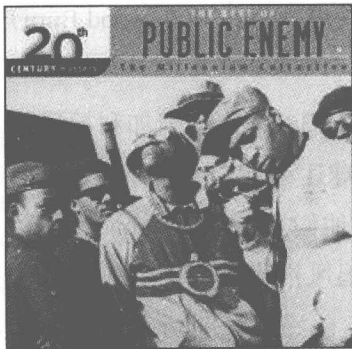
有节奏。

“Rap”的原意是说话、交谈的意思，来源于迪斯科舞会上DJ（唱片播放员）为了介绍唱片，按舞蹈节奏所插入的说白。最初，它仅是一种黑人的地下音乐，得不到主流媒体的关注。80年代中期以后，说唱乐开始融入流行音乐的主流行列，1986年，Run-D·M·C的专辑《升起的地狱》（Raising Hell）获排行榜第三名，标志着说唱乐正式浮出水面，并在商业上取得了成功。从此说唱乐开始在美国造成影响，并且逐渐风靡世界。

从音乐上看，说唱乐的音乐比较简单，有很多的重复，多半没有旋律（但是有音高），只有低音线条和有利的节奏。

从形式上看，说唱乐大致可分为两类，一类是反叛型说唱，如“人民公敌”（Public Enemy），歌曲中经常会出现具有社会挑战性的内容，带有一定的攻击性，因此被称为“匪徒说唱”（Gangster Rap）；另一类是温和型说唱，如M.C.哈默（M.C.Hammer）等人的歌曲，主要以反对吸毒、反对暴力等内容为主题，从正面告诫青少年，为年轻一代的黑人说话。总之，它的歌词经常具有较强的社会性。

经过多年的发展，说唱乐开始成为了世界上最重要的一种流行语言，它不仅拓宽了流行音乐的道路，也使流行音乐和社会结合得更为紧密。

“人民公敌”组合
Public Enemy

“人民公敌”组合于1982年组建于纽约的亨普斯特德，他们的歌词具有强烈的社会攻击性，是说唱界最具争议的说唱组合之一。

1987年，他们推出首张专辑《哟！浪子上镜》（Yo! Bum Rush The Show），他们利用鼓机制作出的具有丰富节奏对位的音乐，和他们耿直的歌词达到了完美结合。1988年，他们

推出专辑《它让百万之众的民族阻止了我们》(It Takes A Nation Of Millions To Hold Us Back), 其中《造反无休止》(Rebels Without A Pause)、《带来噪音》(Bring The Noise)、《别信这个骗局》(Don't Believe The Hype)和《混乱中的黑铁》(Black Steel In The Hour Of Chaos)等充满敌意的歌曲, 在社会上引起了强烈争议。1990年, 他们推出的单曲《欢迎来到恐怖地带》(Welcome To The Terrordome)对反犹太主义进行了责难。此后, 他们的麻烦接踵而来, 甚至他们的名字还上了联邦调查局, 讨论了他们的音乐对国家安全造成的影响。同年, 他们继续推出专辑《一个黑色行星的恐惧》(Fear Of A Black Planet), 其中一首政治性歌曲《烧了好莱坞》(Burn Hollywood Burn)登上了英美排行榜前十名。

90年代后, 他们的风格变得相对明朗, 并且引起了更大的反响。此时, 成员之一的威廉·德雷顿(William Drayton)却引来了种种麻烦: 1991年因袭击女友而入狱; 1992年又因无照驾驶而遭逮捕; 1993年再次因开枪吓一位吵架的邻居被捕; 同时他还患上了毒瘾。但是尽管如此, 他在1994年的专辑《冥想病态和时间和信息》(Muse Sick-N-Hour Mess Age)中还是贡献了很多力量。1995年, 原核心人物查克·D(Chuck D)退出乐队。

他们的代表作品有《造反无休止》(Rebels Without A Pause)、《带来噪音》(Bring The Noise)、《别信这个骗局》(Don't Believe The Hype)、《混乱中的黑铁》(Black Steel In The Hour Of Chaos)、《烧了好莱坞》(Burn Hollywood Burn)等。

M.C. 哈默
M.C. Hammer

M.C. 哈默[范曲:CD138], 出生于加利福尼亚的奥克兰, 曾是一位棒球运动员。1990年, 他推出专辑《锤子, 请别伤害他们》(Please Hammer Don't Hurt 'Em), 温和的说唱风格为他赢得了一定的名声。此后, 他借助自己良好的舞蹈功底, 边唱边

跳，赢得了观众的喜爱。1994年，他再次推出专辑《猎取人头的放克》(The Funky Headhunter)，风格趋于强劲、硬朗，融入了很多他在街头看到的感受。他的代表作品有《你不能碰这个》(You Can't Touch This)等。

2.嘻哈乐 (Hip-Hop) [范曲:CD139]

嘻哈乐是1970年代末产生于美国纽约的一种街头文化，它涵盖了说唱、街舞、涂鸦 (Graffiti)等各种活跃于街头的文化形式，同时也包括DJ的“刮擦”(Scratching)和随意、宽松、运动型的服饰文化。

70年代末，纽约的一些黑人贫困区(如布鲁克林区)经常发生长时间的大停电，以及商家被抢。由于贫困造成了一些人对社会的不满与反叛，但是他们又必须通过一切办法去寻找谋生途径。于是他们通过“涂鸦”的方式来寻找工作。他们来到地铁站，在地铁车厢的内外涂上特殊的字型和标记，一些DJ还将自己制作的音乐(主要以说唱乐为主)用破旧的手提录音机大声播放，一方面来表明自己的专业定位，另一方面希望以此来得到别人的认同。时间一长，一些“霹雳舞”(Break Dance)者们开始纷纷效仿而形成了一个群体。慢慢的，街舞、涂鸦、说唱等街头文化被融合到了一起，逐渐形成了嘻哈乐。

作为一种文化形态，起初的嘻哈乐具有强烈的亚文化属性，它是由一群生活在主流社会边缘的年轻人，一群生活在社会挤压下的青少年所创造的一种反社会文化行为。但是随着这种地下文化影响的扩大，一些唱片公司看到了它的商业价值，于是便对它进行了华丽的商业包装，慢慢的它变成了一种新的主流文化。

当嘻哈乐从纽约的贫困区被人挖掘出来之后，它那自由、随意的表现方式开始影响了整个美国，在洛杉矶、迈阿密、费城等黑人中也开始出现了嘻哈乐。后来，随着主流媒体的宣传，嘻哈乐慢慢地吸引了很多白人听众，并

且走向了世界，如今它已成为一种具有国际影响的主流流行音乐形式。

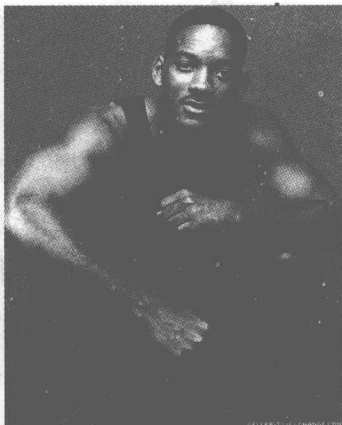
在当今乐坛，嘻哈乐和说唱乐基本上已经融为一体，它们是一对无法分割的同胞兄弟，所有的说唱明星基本都是嘻哈文化的传播者，如 L L 酷 J (L L Cool J)、劳伦·希尔 (Lauryn Hill)、艾米纳姆 (Eminem)、威尔·史密斯 (Will Smith) 等既是说唱歌手，又是嘻哈明星。

L L Cool J

Eminem

Will Smith

Lauryn Hill

第五节 新世纪音乐 (New Age)

新世纪音乐兴起于 1980 年代，是在欧美发展起来的一种安逸的情绪化流行音乐，它具有轻音乐的某些特征，但又十分流行。

从表现方式上看，新世纪音乐主要以器乐演奏为主，有时也采用人声，具有轻音乐的表现特征。从音乐取材上看，新世纪音乐经常以大自然为创作

题材，融入大自然的声响（如流水、鸟叫、风声、海浪等），同时也涉及神秘的原始部落曲调和纯朴的民间音乐素材，亚、非、拉地区的民间音乐素材尤其受到重视。从民间音乐素材的运用来看，新世纪音乐具有典型的世界音乐（World Music）特征，因此有时它也被称为“世界音乐”。

从音乐的具体表现上看，新世纪音乐不强调单一的旋律线条或节奏形态，而是注重音乐的整体效果；不强调和声的变化，而是追求音响的谐和与悦耳；不强调曲式的多变，而是以某一曲调为基础，不断地加以重复。从乐器表现上看，新世纪音乐主要以传统乐器和电声乐器、电子乐器相结合，不以演奏者的个性为追求，而是强调浑然天成的自然流露，或带点即兴，但又不是华丽的炫技。从音乐制作上看，新世纪音乐主要采用高科技的制作手段来实现音乐的合成，注重音乐的空间感和立体感，给人以身临其境的感觉。

从音乐形式上看，新世纪音乐很像轻音乐，但又具有一丝古典音乐的气质；它很通俗，但又具有高雅的情调；它很流行，但又不像一般流行音乐那么的世俗和平庸。

总之，新世纪音乐营造出来的是一种大自然的平静与安逸，给人以恬静、惬意的感觉。因此，很多人将它看作是忙碌的现代生活中，能够净化心灵的良药，从而使其成为音乐理疗的良方。

新世纪音乐的迹象在 70 年代某些音乐家的作品中就已经开始流露出来，但是真正造成广泛影响是在 80 年代中期。1986 年，第 29 届格莱美奖增设了“年度最佳新世纪唱片奖”（New Age Album Of The Year），标志着新世纪音乐开始进入全球化发展。该年，第一个获得该奖项的音乐家是奥地利籍竖琴演奏家安德里亚斯·弗伦维德（Andreas Vollenweider）。此后，新世纪音乐引起了很多唱片公司的关注，其中 BMG 旗下的“温德罕小山”（Windham Hill）唱片公司专门以录制新世纪音乐为主要方向，对新世纪音乐的发展起到了很大的推动作用。

迈克尔·克里图
Michael Cretu

下面在此介绍几位具有世界影响的新世纪音乐家以及他们的音乐。

“英格玛”(Enigma)(又译“谜”)[范曲:CD140],是一个音乐工作室的名称,也是一系列概念性专辑的名称,1990—2001年,“英格玛”共推出了六张唱片,是世界上最具有代表性的新世纪音乐。

“英格玛”的灵魂人物是制作人迈克尔·克里图(Michael Cretu)。

克里图,1957年5月18日出生于罗马尼亚的布加勒斯特。1965年,进入当地的一家音乐小学读书,主修钢琴。1975年,克里图和全家移民到了原西德的汉堡,并考入了法兰克福音乐学院。1979年加入宝丽金(PolyGram)唱片公司,开始了他的音乐创作和制作。1985年,他与“维真”(Virgin)唱片公司德国公司签约,开始与一些著名歌手合作,其中最显著的成绩是帮助桑德拉(Sandra,德国著名流行女歌手)制作了一系列成功的专辑。1988年2月,克里图与桑德拉结婚,然后他们移居到了伊维萨岛上,1989年他开始在自己的家庭录音棚里制作自己的音乐。

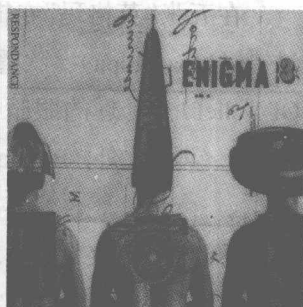
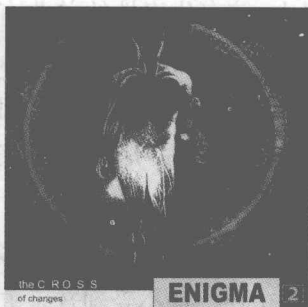
“英格玛”的另一个主角就是克里图的妻子桑德拉,“英格玛”中所有的女声演唱都由她完成。桑德拉,全名桑德拉·劳尔(Sandra Lauer),生于1962年。她十二岁就推出了个人专辑,十六岁时组过一个叫“阿拉伯风格”(Arabesque)的演唱组,当时在日本非常走红。1985年,桑德拉开始与克里图合作,并成功地确立了自己在流行歌坛的地位。

在唱片制作中,克里图打破了常规的音乐理念,把两种截然不同的声音——秘鲁的排箫和修道院的圣歌旋律结合到一起,然后配上强劲而洒脱的

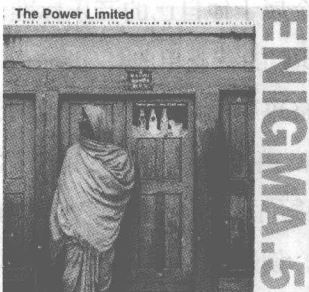
流行舞曲节奏，建立了一个属于他自己的音乐标准。

1990年10月，“英格玛”的首支单曲《Sadness, Part 1》一经推出便成为一首热门金曲。随后，“英格玛”推出第一张专辑《公元前2000年》(MCMXC. a.D)成为德国有史以来最畅销的专辑，唱片销量达到1200万张，在四十一个国家登上了专辑排行榜冠军。在专辑中，克里图采用笛子、圣咏和电吉他、铜管乐等乐器相结合，创造了一种全新的音乐模式。专辑中的歌曲《我的过错》(Mea Culpa)、《欲望的原则》(Principles Of Lust)以及《信仰之河》(The Rivers Of Belief)都具有强烈的个性。1991年，《公元前2000年》推出了一个“限量版本”，增加了四首曲目，在原来歌曲的基础上进行了重新缩混。

1993年，“英格玛”推出它的第二张专辑《变换的十字架》(The Cross Of Changes)，专辑尚未出版就得到140万张的预订单。这张专辑在素材上运用到了北欧的民间音乐元素，其中《真理的眼睛》(The Eyes Of Truth)和《回到纯真》(Return To Innocence)在世界范围内引起了轰动。特别是《真理的眼睛》不仅涉及了流行音乐、交响乐，同时还带有拉普人的（指生活在挪威、瑞典、芬兰和俄罗斯北部的居民）圣歌元素。1994年《变换的十字架》也推出了一个“特别版本”，增加了三首曲子，每首曲子也都进行了重新缩混。

1996年11月25日，维真唱片公司首次在全球同步发行“英格玛”的第三张专辑《国王死了，国王万岁!》(Le Roi est Mort, Vive Le Roi!)。这张专辑中融入了更多的少数民族音乐元素，鼓的音色相对减弱，在音乐理念上这张

专辑传达了许多自然的、哲学的观念，其中“为什么”(Why)成为该专辑的重要主题。专辑中《冥界之外》(Beyond The Invisible)成为一首热门单曲。

1999年，“英格玛”推出第四张专辑《银幕后的镜子》(The Screen Behind The Mirror)，由于听众习惯了前三张专辑的个性化特征，对比之下这张专辑的风格在个性上略显平淡。2000年，“英格玛”又将视点瞄准了神秘的东方文化，推出了第五张专辑《有限的力量》(The Power Limited)，其中融入了很多流行化元素，却少了几分个性，从质量和销量来看，都不如前几张专辑。2001年，“英格玛”又推出了第六张专辑《投入爱的感觉》(Love Sensuality Devotion)，这是一张重新缩混的精选专辑，是一张制作非常精致的 Hi-Fi (高保真) 唱片。

在五张“英格玛”专辑中，较有代表性的单曲有：《Sadness, Part 1》、《我的过错》(Mea Culpa)、《欲望的原则》(Principles Of Lust)、《信仰之河》(The Rivers Of Belief)、《真理的眼睛》(The Eyes Of Truth)、《回到纯真》(Return To Innocence)、《冥界之外》(Beyond The Invisible)、《奋斗的限度》(Push The Limits)等。

恩雅〔范曲：CD141〕，1961年出生于爱尔兰多尼戈尔郡的圭多尔的一个音乐家庭，父母都从事音乐工作，从小受到音乐熏陶。1976年，她的兄妹们组成了一个“家庭”(Clannad)乐队，1979年，恩雅加入乐队任键盘手，在此期间创作了大量的电视剧配乐。1982年，恩雅厌倦乐队的流行音乐风格而离开了“家庭”，开始致力于自己的音乐创作。1986年，她推出了一张

恩雅
Enya

BBC 电视台的电视剧原声音乐专辑《凯尔特人》(The Celts), 并与 WEA 唱片公司签约。

1988 年, 恩雅推出第二张专辑《水印》(Watermark), 取得了巨大的成功, 唱片售出 4000 万张, 单曲《流动的奥里诺科河》(Orinoco Flow) 登上英国排行榜冠军。1991 年, 恩雅经过几年的休整后推出了新专辑《牧羊人之月》(Shepherd Moons), 该专辑在美国专辑销售榜持续了四年之久, 全球唱片销量超过 1000 万张。1992 年底, WEA 唱片公司重新发行了她的《凯尔特人》。1995 年, 恩雅耗时四年推出了专辑《树的回忆》(The Memory Of Trees), 该专辑在美国榜上名列第九, 在当年发行量突破 200 万张。

恩雅的音乐是一种多元文化的结晶, 民间的曲调、合成的电子音效和古典式音乐背景相融合, 创造出了一种爱尔兰式的新世纪音乐。

她的代表作品有《流动的奥里诺科河》(Orinoco Flow)、《蓝色的加勒比海》(Caribbean Blue)、《天书》(Book Of Days)、《狂怒的非洲》(Storms In African)、《凯尔特人》(The Celts)、《水印》(Watermark)、《牧羊人之月》(Shepherd Moons)、《树的回忆》(The Memory Of Trees) 等。

喜多郎〔范曲: CD142〕, 电子琴演奏家, 1953 年出生在日本一个信奉神道教的农民家庭。60 年代, 他受到节奏布鲁斯的启发, 在高中时便开始自学电吉他。

70 年代初, 喜多郎组成“远东之家乐队”(The Far East Family Band), 并出版了两张先锋摇滚专辑。1972 年, 他制造了自己的第一台电子合成器,

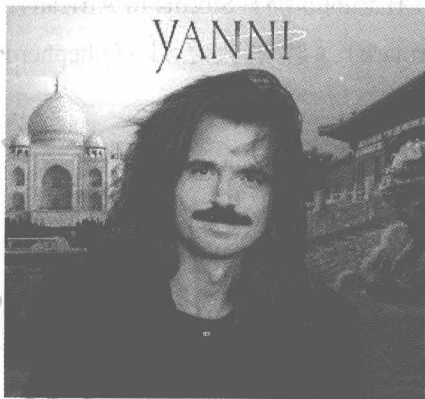

喜多郎
Kitaro

的唱片销量就达到了 200 万张。

喜多郎从 1978 年以来，共推出专辑二十多张，1997—1998 年他在全世界超过 100 个城市进行了四次巡回演出，所到之处受到热烈欢迎。

喜多郎的代表作品有《丝绸之路》(Silk Road)、《敦煌》(Tun Huang)、《宋家皇朝》(Main Title)、《曼荼罗》(Mandala)、《天地之父》(Heavenly Father)等。

雅尼
Yanni

开始实验模拟各种大自然的声音。1978 年，他的首张专辑《星际旅行》取得了显著的成绩。两年后，他为电视系列片《丝绸之路》(Silk Road)制作了原声音乐。此后，他那日本化的曲调，空旷优雅的音乐基调，吸引了来自世界各地的听众。1987 年，他的专辑《神灵之光》(The Light Of The Spirit)获得格莱美最佳“新世纪音乐表演奖”提名；同年，喜多郎举行了首次北美巡回演出，仅在美国他

雅尼，1954 年出生于希腊卡拉玛塔。1972 年就读于美国明尼苏达大学心理系，1976 年毕业，曾获得希腊全国游泳比赛冠军。他从未接受过正式的音乐教育，是一位自学成才的音乐家。在创作中，他经常采用一种特殊的记谱方法进行记谱，他的音乐采用管弦乐与电声乐相结合，将流行音乐与交响乐完美地融合在一起，向世人

展现了一种庞大而富有激情的新世纪乐风。

1990年,他的专辑《激情反射》(Reflections Of Passion)在美国《公告牌》排行榜上持续47周。1992年推出的专辑《挑战梦想》(Dare To Dream)在两个月内达到金唱片销量,并获格莱美奖提名。1993年,他在希腊帕台农神庙(Parthenon)前举行了音乐会,引起了极大的轰动,1994年,这张现场专辑发行后,在世界各地造成了强烈反响,成为90年代中期的唱片销售奇迹。1997年,雅尼与“维真”唱片公司合作,推出专辑《贡品》(Tribute),收录了雅尼在印度及中国的现场演出录音,这张专辑在全世界发行后,也在各地创下销售佳绩。

他的代表作品有《塞托里尼》(Santorini)、《一个人的梦想》(One Man's Dream Within)、《菲里萨》(Felitsa)、《八月底》(The End Of August)、《直到最后一刻》(Until The Last Moment)等。

此外,著名的新世纪音乐代表还有“神秘园”(Secret Garden,挪威)、“银杏花园”(Ginkgo Garden,德国)、格里高利合唱团(Gregorian Chants,英国)、凡戈利斯(Vangelis,希腊)、“森林物语”(Deep Forest,法国)等。

90年代以后,中国也开始出现新世纪音乐,如何训田的《阿姐鼓》,黄荟的《云之南》、《云之南(Ⅱ)·峡谷圣诗》,刘星的《一意孤行》,刘健的《盘王之女》,史志有的《花神》,以及“女子十二乐坊”等,其中《阿姐鼓》曾在世界上造成广泛影响,“女子十二乐坊”于2005年获得第47届格莱美奖“综合类最佳新人奖”、“世界音乐类最佳世界音乐专辑奖”的两项提名。

第一章

“大上海流行音乐”的发展与演变

中国流行音乐自 20 世纪 20 年代后期诞生以来，一直到 70 年代，主要延续了由上海发源的流行音乐风格。由于政权的变化，解放后，上海流行音乐分别到了香港和台湾，直到 70 年代中期，中国两岸三地的流行音乐血统基本上是一脉相承的，其音乐风格主要以“抗战”时期步入成熟的“大上海”风格为主，一般都是柔情委婉、轻盈曼妙，即便是一些轻快的歌曲，其主要根源还是来自“大上海”的风格。尽管在 60 年代末，台湾原创力量崛起之后，以姚苏蓉、青山、尤雅等人为代表的台湾流行音乐虽然受到日本音乐的影响，在微观上改变了一些作品的风格，但是整体的根基依然是“大上海”风格。

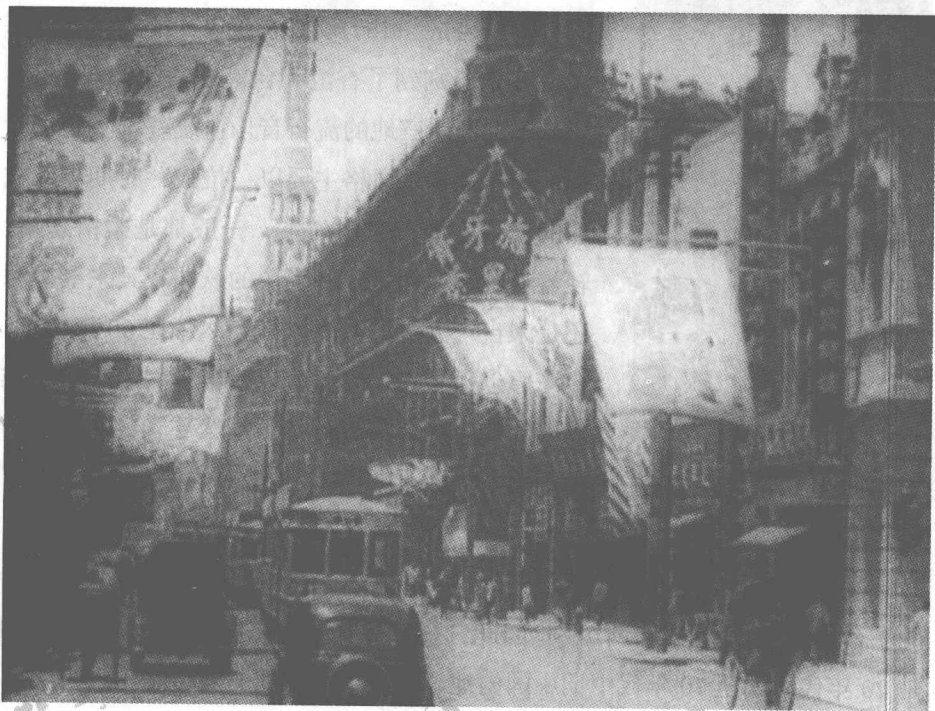
本章之所以采用“大上海流行音乐”这个称谓，主要是为了和 70 年代之后的港台、内地流行音乐有所区别。因此，这个称谓更像一个容器，它所包含的是 20 年代后期至 70 年代中期中国内地、香港、台湾三地的流行音乐。

第一节 中国流行音乐的起源

中国流行音乐于20世纪20年代发源于上海，是在中国传统民间小调和地方戏曲的基础上，吸收了美国爵士乐、百老汇歌舞剧等西方流行音乐元素而发展起来的。

1. 背景

20世纪的前二十多年，在中国流行音乐诞生之前，社会上最流行的歌曲是“学堂乐歌”。20世纪初，清政府废除了科举制度，在各地开始兴办新式学堂，在课程设置中，开设了“乐歌课”，教学内容主要是教唱歌曲，歌曲的内容主要以反帝反封建思想为主，大部分歌曲都是填词作品，借用日本或

欧美的旋律，填上中国歌词，新创作的曲调较少。后来，“学堂乐歌”在沈心工、李叔同等人的推广下，在社会上产生了很大影响。

五四运动后，“新文化”思想得到推广，美国的爵士乐、百老汇歌舞剧、好莱坞电影等西方文化开始传入中国，最早接触这些西方文化的城市是上海。

上海，由于受到西方殖民文化的影响，和中国其他城市相比，具有极为特殊的位置。“鸦片战争”后，西方资本主义列强开始大举入侵中国，在1845—1849年的五年间，英国、美国和法国先后在上海划定租界。八十年间，上海慢慢地呈现出了资本主义商业化都市的特征，逐渐成为中国最重要的贸易港口和主要的金融中心、工业中心，到了20世纪20年代，它已基本形成国际化大都市的面貌。由于受到西方文化的广泛影响，到20年代，在这片“十里洋场”的上海滩，市民的文化生活中开始流露出了对流行音乐的需求。因此，流行音乐开始在这个中国最早的国际化大都市中萌芽了。

20年代之前，上海的市民娱乐主要集中在几家戏院，梅兰芳等人纷纷在上海走红。在戏院、茶馆和饭店中，随处可以听到各种地方戏曲和民间小调。直到1927年，黎锦晖创作的一首《毛毛雨》打破了这种传统的局面，标志着中国流行音乐正式诞生。

2. 中国第一首流行歌曲——《毛毛雨》

《毛毛雨》是黎锦晖在1927年创作的作品，是迄今为止能够听到的中国第一首流行歌曲。它是一首由民间旋律和西洋节奏相结合的作品，也是黎锦晖先生尝试流行歌曲创作的开端。

从旋律上听，《毛毛雨》具有典型的中国民间小调特征，但是在伴奏方面则采用了当时在上海盛行的西式乐队，节奏上呈现出了一些西方流行音乐的特征。在演唱上，该曲的首唱者是黎锦晖之女黎明晖，演唱方法基本上延续

了传统的民间小调唱法，嗓音直白、尖细。鲁迅先生曾在当年将这种演唱形容为“捏死猫”的“鸡猫子腔”。在歌词方面，黎锦晖打破封建礼仪的束缚，大胆地写出了男女之间的纯朴爱情（在当时被称为“家庭爱情歌曲”），体现了“新文化运动”后，新女性突破长期封建思想束缚的觉醒，因此受到了广大平民听众的喜爱。但是当歌曲得到广泛流传的同时，它和它的作者却遭到了社会各界的批评与指责，引起众多的非议。

毛毛雨

(演唱 黎明晖)

1=G $\frac{2}{4}$

黎锦晖 词曲

(0 1 0 1 0 2 1 | 6 5 3 5 6 5 6 1 | 2 1 2 3 5 5 | 0 5 0 5 1̇) |

1 3 2. 3 | 1 2 3 1 2 6 | 5 - | 1 3 2. 3 | 2 3 2 1 6 5 3 6 |

毛毛雨 下个 不 停， 微微风 吹 个 不
毛毛雨 不要 尽 为难， 微微风 不 要 尽 麻
毛毛雨 打湿了 尘 埃， 微微风 吹 冷了 情
毛毛雨 打得我 泪 满 腮， 微微风 吹 得我 不敢把头

5 - | 2 3 1 | 6 7 6 5 3 5 6 1 | 5 5. 3 | 2 1 6 1 2 3 |

停。 微 风 细 雨 柳 青 青 哎 哟 哟 柳 青
烦。 雨 打 风 吹 行 路 难 哎 哟 哟 行 路
怀。 雨 息 风 停 你 要 来 哎 哟 哟 你 要
抬。 狂 风 暴 雨 怎么 安 排 哎 哟 哟 怎么 安

1 - | 1 3 2. 3 | 1 2 3 1 2 6 | 5 - | 1 3 2. 3 |
 青, 小亲亲 不 要 你 的 金, 小亲亲
 难, 年轻 郎 太 阳 刚 出 山, 年轻 姐
 来, 心 耐 等 等 也 不 来, 意 难 挨
 排, 莫 是 有 事 走 不 开, 莫 不 是

2 3 1 6 5 3 6 | 5 - | 2 3 1 | 6 7 6 5 3 5 6 1 |
 不 要 你 的 银。 奴 奴 呀 只 要 你 的
 荷 花 刚 展 瓣。 莫 等 花 残 日 落
 再 等 也 不 来。 又 不 忍 埋 怨 我 的
 生 了 病 和 灾。 猛 抬 头 走 进 我 的 好 人

5 5. 3 | 2 1 6 1 2 3 | 1 - || 0 i ||
 心 哎 哟 哟 你 的 心!
 山 哎 哟 哟 日 落 山。
 爱 哎 哟 哟 我 的 爱。
 来 哎 哟 哟 好 人 来!

第二节 黎锦晖和早期流行音乐 (1927-1937)

中国最早的流行音乐实际上大多都是流行歌曲，纯器乐作品相对较少。流行歌曲是根据英文“popular”翻译而来。最初，它在上海刚刚兴起时，被称为“摩登歌曲”，意指现代的、时髦的歌曲。这个称呼就像“摩登”(modern)这个词一样，说明它是一种舶来品，是来自欧美的一种现代音乐形式。实际上“modern”和“popular”这两个词在当时都充分说明了流行歌曲的属性，是一种时髦的，广受大众喜爱的歌曲。

中国流行音乐的第一个发展阶段主要集中在二三十年代，该时期是中国早期流行音乐的成长期，从《毛毛雨》的诞生到“抗战”爆发，短短的十年时间，流行歌曲在社会上产生了广泛影响。

1. 黎锦晖及其音乐活动

黎锦晖（1891-1967），中国流行音乐的奠基人，素有“中国流行音乐之父”的称号。他在20年代后期创作了中国第一批“家庭爱情歌曲”（即当时的流行歌曲），又创办了中国第一个歌舞表演团体“中华歌舞团”，他的音乐创作和音乐活动为中国流行音乐的发展奠定了重要基础。他不仅在中国近现代音乐史上具有重要影响，同时在文学史、戏剧史和教育史上都占有重要地位。

黎锦晖，字均荃，1891年出生于湖南湘潭城郊石印乡白竹村，他的父亲黎培銓，是晚清秀才；他在兄妹十一人中排行第二，其长兄黎锦熙是著名语言学家；七弟黎锦光是继他之后的又一位著名作曲家。

黎锦晖从小学习古琴和弹拨乐器，广受湘剧、花鼓戏、汉剧、昆曲等戏曲的影响，对民族音乐、民间曲调广为熟悉。五四运动后，他极力推广新文化主张、投入新音乐运动，曾担任著名儿童文化周刊《小朋友》的主编。

黎锦晖在创作流行歌曲之前，已在教育、儿童歌曲和儿童歌舞剧创作方面取得了很大的成就。1922年，他在上海“国语专修学校”任教务主任，翌年任校长。该时期，他为推广国语作出了很大贡献，他首先创作了《提倡国语歌》，其后又实施利用歌曲来协助国语教学，在儿童中实行教育。在20

年代，他共创作了 24 首儿童歌舞表演曲和 12 部儿童歌舞剧，其中歌舞表演曲有《可怜的秋香》、《老虎叫门》、《三个小宝宝》、《寒衣曲》等；十二部儿童歌舞剧是《麻雀与小孩》、《葡萄仙子》、《小小画家》、《月明之夜》、《三蝴蝶》、《小羊救母》、《神仙妹妹》、《春天的快乐》、《七姐妹游花园》、《最后的胜利》、《小利达之死》、《长恨歌》（未公开出版），这些作品对当时的儿童音乐教育产生了重要影响。他创作的儿童音乐主要以保护儿童的创造力，反对封建教育为主题，继承和发展了学堂乐歌的传统。

20 年代后期，鉴于上海市民的文化需求，黎锦晖开始创作流行歌曲，即中国第一批“家庭爱情歌曲”，如《毛毛雨》、《妹妹我爱你》、《桃花江》等。

1927 年黎锦晖在上海创办了中国第一所培养歌舞人才的“中华歌舞专门学校”，设声乐、器乐和舞蹈三个专业，一边上课一边进行演出活动。该时期演出的作品主要以儿童歌舞剧和歌舞表演曲为主，同时也演出一些根据北伐胜利而创作的新作品，如《总理纪念歌》、《同志革命歌》等。

1928 年，他将“中华歌舞专门学校”改名为“美美女校”，并且将很多儿童歌曲灌成了唱片。不久，“美美女校”解散。同年，他用儿童歌曲的唱片版税，又创办了一个“中华歌舞团”，并准备到南洋巡回演出。1928 年 5 月，黎锦晖率领“中华歌舞团”先后到了香港、泰国、新加坡、印尼、苏门

儿童歌舞剧《三蝴蝶》剧照

黎锦晖先生作
家庭爱情歌曲之十八
桃花江

黎莉莉女士

【歌词】男：我晓得人家说：（女问：说什么？）一桃花江是美人窝，桃花千万朵，比不上美人多。（女不答：果然不错：我每天到那桃花林裏面来，来来往往的我都看够。）（全部好看哪。）好：那身材瘦一点儿的，偏偏瘦得那叫好。（怎么好？）全是偷偷摸摸小小巧巧婷婷袅袅多媚多媚。（那些肥的呢？）那肥一点的，肥得多麽多，多均匀，多麽俏俏，多麽俏。（女哈：你爱了瘦的，你丢了肥的，你爱了肥的，你丢了瘦的。）你到底怎麽样的，你怎麽样的。（男）我也不爱瘦，我也不爱肥，我要爱一位，像你这样美。（女）不瘦也不肥——百年成匹配。（女）好！桃花江是美人窝，你不爱旁人就只爱了我？（男）好！桃花江是美人窝，你比旁人美得多。（合唱）好！桃花江是美人窝，桃花千万朵，比不上美人多。

“家庭爱情歌曲”《桃花江》歌词

答腊、马来西亚等地巡回演出，所到之处受到了侨胞的热烈欢迎，产生了很大影响。但是由于他不善经营，演出大量亏本，最后甚至连回国的路费都难以凑齐。在这样的情况下，他让一部分团员先回国，他和其中几位演员因无路费而滞留南洋。后来，他通过与其四弟黎锦纾（教育家，当时正任职于“中华书局”）取得联系，接下了一个赚钱的活。他应一个出版商的要求，在一年之内创作了100首“家庭爱情歌曲”，这样才换来了路费，剩下的团员才得以回到上海。回到上海后“中华歌舞团”也就解散了。

1930年黎锦晖又重新组织了一个“明月歌舞团”，这期间灌录了《桃花江》《特别快车》等唱片，并且率领歌舞团在哈尔滨、沈阳、大连、北京、天津等地进行巡回演出。1931年，“明月歌舞团”应“联华影业公司”之邀，加入了该公司，成立“联华歌舞班”，此期间招收了周璇、聂守信（聂耳）等队员。此时，“明月歌舞团”已形成了强大的演出阵容，拥有王人美、黎莉莉、薛玲仙、胡笳、白虹、严斐等十多位演员，黎锦光、聂耳、章锦文、王人艺、严折西等乐队成员。黎锦晖担任团长，主要负责作曲，偶尔也加入乐队，充当乐手。

1932年“一二·八”事变爆发，日军打到了上海，“联华”部分厂棚遭毁，“联华歌舞班”面临困境。同时，由于各式各样的歌舞团名目繁多，有些歌舞班庸俗低级，搞坏了“歌舞团”的名声，因此黎锦晖将“联华歌舞班”改名为“明月歌舞剧社”。此时，由于国内战事纷乱，“明月歌舞剧社”的演出四处受挫，终于在种种不顺利的情况下于1933年春解散。

“明月社”解散后，黎锦晖开始转向商业化的舞厅音乐创作，创作一些带有爵士风格的伴舞音乐，以供舞厅伴奏。除此之外，该时期他还为“百代”、“胜利”、“高亭”、“大中华”四大唱片公司创作了很多电影歌曲。在创作中，他常用笔名署名，如金玉谷（1936年后，其弟黎锦光承用了金玉谷这一笔名）、秦淮碧、黄宝山、黎明美等。

1936年，黎锦晖用商业作曲获得的版税，重建了“明月社”，但是当时国难当头，加之电影的兴起，歌舞市场很不景气。四五月间，他曾造访在南京的田汉，在田汉的劝告下，为了避免被敌人利用，他终止了他的歌舞生涯，放弃了“明月社”，由其七弟黎锦光接管。同年6月，黎锦晖回到了老家长沙，从此正式结束了他的流行音乐活动。此后，黎锦晖主要从事于贫民音乐教育，以及戏剧和电影配乐工作。

黎锦晖的歌曲在二三十年代的中国产生了广泛的影响，从儿童歌曲到流行歌曲、电影歌曲，他的题材广泛，旋律清新、上口，特别是在流行歌曲创作上，他最先采用民间曲调和爵士乐、西方流行音乐相结合的创作手法，为中国流行音乐的发展开创了先河，奠定了重要基础。但是在那个抗日救亡运动日益高涨的年代中，他的很多作品背离了时代潮流，和抗日呼声铺天盖地的社会背景格格不入，因此，在当时他曾受到社会各界的批评和指责。但是，作为中国流行音乐的领航者，他的贡献是不可磨灭的，其实他的意义早已超越了音乐本身，已经成为一个时代（“黎锦晖时代——1927-1936”）的象征，一种文化的代表。

黎锦晖的流行歌曲代表作品有：《毛毛雨》、《桃花江》、《舞伴之歌》、《妹妹我爱你》、《人面桃花》、《特别快车》、《落花流水》、《桃李争春》等。

2. 早期流行音乐的特点及风格倾向

从20年代后期到1937年期间，中国流行音乐的主要特点是歌舞团体活

动较为频繁，其中最早的歌舞团是黎锦晖创办的中华歌舞团，后改名为“明月歌舞团”，它不仅闻名全国，甚至还在南洋一带产生了不小的影响。随着“明月歌舞团”的成功，歌舞团体纷纷火起，其中较有代表的是“新月歌剧社”、“新华歌剧社”。

从音乐风格上看，这个时期的歌曲主要出现了两大倾向，即“流行歌曲”和“进步歌曲”。

1) 流行歌曲

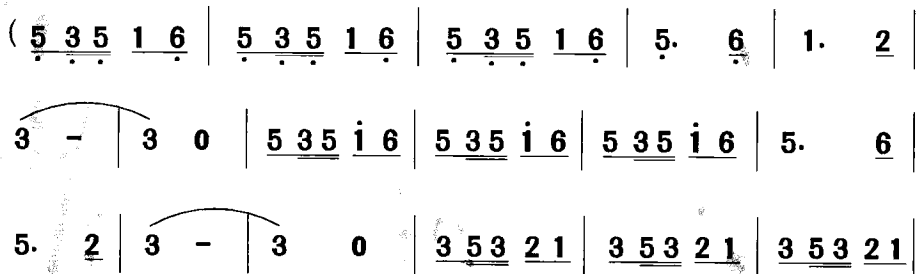
流行歌曲的主要代表人物是黎锦晖，它所歌唱的内容主要以半殖民地“十里洋场”的生活为题材，多以描写个人情感问题为主。创作手法主要以西方流行音乐为蓝本，音乐风格主要有民族化（包括民歌和戏曲素材）和中西结合两种趋向。该风格的主要代表作品有《毛毛雨》、《桃花江》、《特别快车》等。在该时期，其他流行歌曲方面的代表人物还有严华、黎明晖、王人美、黎莉莉等。

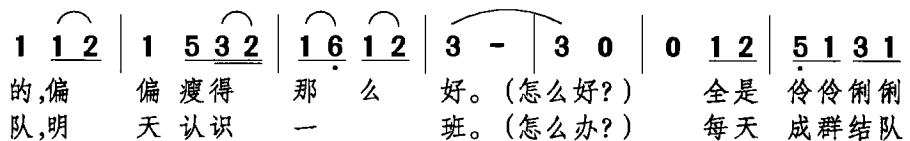
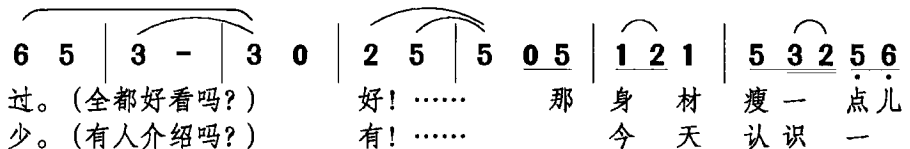
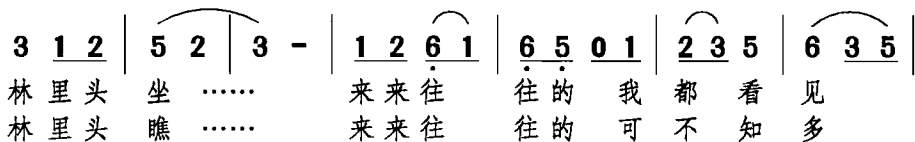
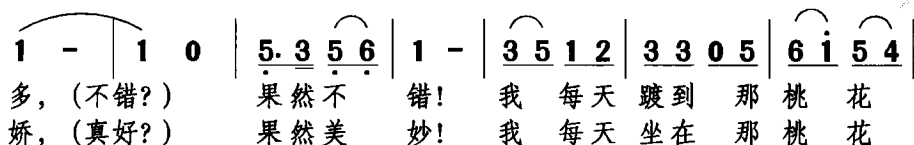
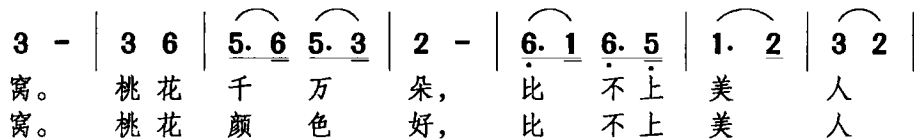
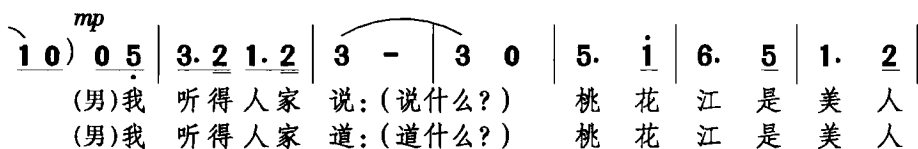
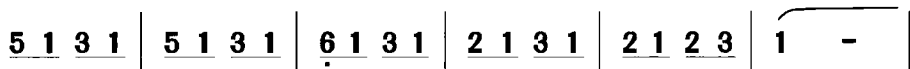
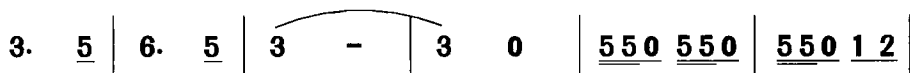
桃 花 江

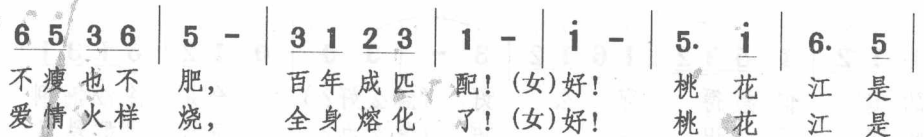
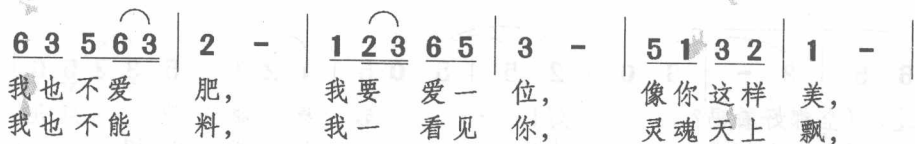
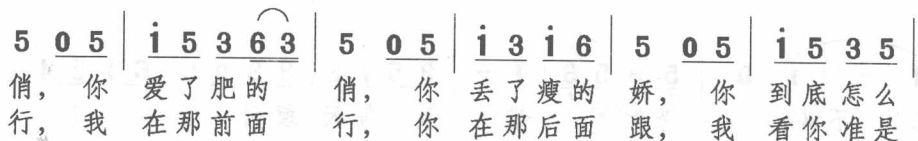
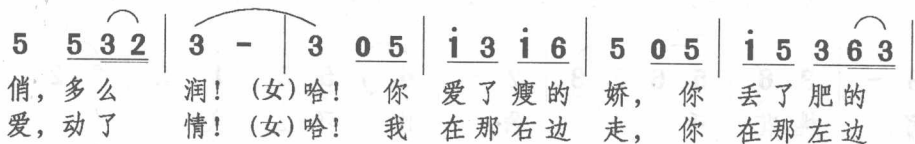
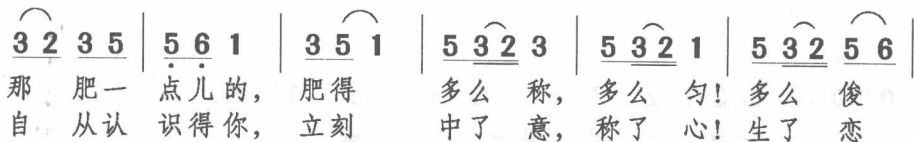
1=F $\frac{2}{4}$

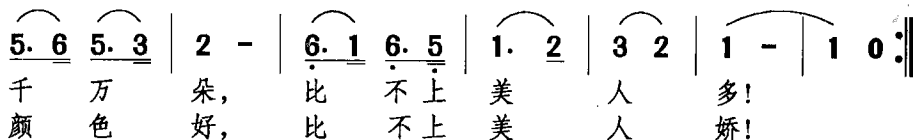
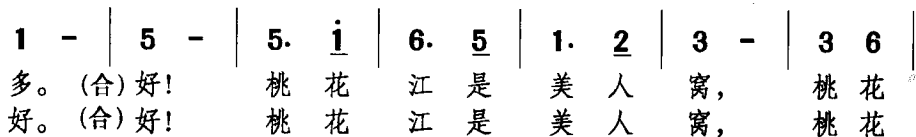
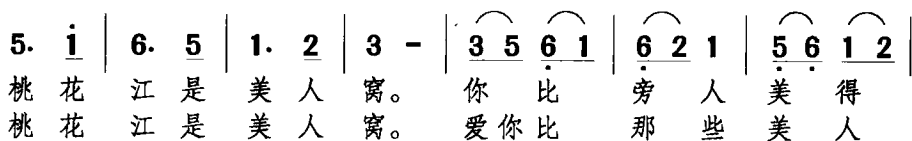
黎锦晖 词曲

小快板

该类流行歌曲虽然广受老百姓的欢迎,但是在那个面临亡国的社会背景下,由于它脱离了社会大环境,显得和当时的社会背景有点格格不入,因此遭到了很多进步人士的批评与指责,于是中国流行音乐便从此戴上了一顶“靡靡之音”的帽子。

从黎锦晖开始,流行歌曲在三四十年代的上海,五六十年代的香港、台湾得到了广泛传播,在社会上造成了广泛影响,由于30—60年代的流行音乐风格基本上一脉相承,因此,很多地方又将其称为“时代曲”。具体来讲,“时代曲”是指30—60年代的中国流行歌曲,即30年代在上海形成的流行音乐风格,以及五六十年代,香港和台湾所延续的上海流行音乐风格。

2) 进步歌曲

进步歌曲主要以聂耳、冼星海为代表，内容主要以人民要求抗日救亡、向往光明等题材为主，创作手法主要以西方进行曲和民歌为参照，音乐风格主要有民歌化和进行曲化的两种趋向。主要代表作品有《毕业歌》(1934, 田汉词、聂耳曲)、《渔光曲》(1934, 安娥词、任光曲、王人美演唱)、《大路歌》(1934, 孙瑜词、聂耳曲)、《铁蹄下的歌女》(1935, 许幸之词、聂耳曲、王人美演唱)、《义勇军进行曲》(1935, 田汉词、聂耳曲)、《春天里》(1937, 关露词、贺绿汀曲、赵丹演唱)、《梅娘曲》(田汉词、聂耳曲)、《到敌人后方去》(赵启海词、冼星海曲)、《大刀进行曲》(麦新词曲)等。如《毕业歌》雄壮有力地唱出了当年不愿做亡国奴的中国人民的心声，在抗日战争中，激励了无数青年走向革命征途，奔向抗日救亡斗争的前线；《渔光曲》淋漓尽致地唱出了旧社会渔民生活的艰辛与痛苦；《铁蹄下的歌女》唱出了被铁蹄践踏的歌女渴望和平，呼唤自由的愿望；《春天里》充分表达了贫穷不忧伤的乐观精神，唱出了“黑暗尽处有曙光”的坚定信念。

渔 光 曲

电影《渔光曲》主题歌

1=G $\frac{4}{4}$ 安娥词
任光曲

(1 - - 5	2 - - 5	5 - - 3	1 - - 0)	1 - - 5
				1. 云 儿
				2. 东 方
2 - - 5	5 - - 3	2 - - -	3 - - 2	6 - - 2
飘 在 海 空, 鱼 儿 藏 在	现 出 微 明, 星 儿 藏 入			

1 - - 6̣ | 5 - - - | 6̣ - - 5̣ | 1 - 1 6̣ | 5 - - 3̣ 5̣ |
 水 中; 早 晨 太 阳 里 晒 鱼
 天 空; 早 晨 渔 船 儿 返 回

6̣ - - - | 5 - - 3̣ | 6̣ - 6̣ 3̣ | 2 - - 5̣ | 1 - - 0 |
 网, 迎 面 吹 过 来 大 海 风。
 程, 迎 面 吹 过 来 送 潮 风。

(1 - - 5̣ | 2 - - 5̣ | 5̣ - - 3̣ | 1 - - 0) | 6̣ - - 5̣ |
 潮 天 水 已

1 - - 6̣ | 2 - - 1 | 3̣ - - - | 6̣ - 6̣ 3̣ | 2 - 2 3̣ |
 升, 浪 花 涌, 渔 船 儿 飘 飘
 明, 力 已 尽, 眼 望 着 渔 村

6̣ - 6̣ 3̣ | 5 - - - | 6̣ - - 1 | 2 - - - | 3̣ - - 5̣ 6̣ |
 各 西 东; 轻 撒 网, 紧 拉
 路 万 重; 腰 已 酸, 手 也

3̣ - - - | 6̣ - 6̣ 3̣ | 2 - 2 3̣ | 5̣ - 6̣ 6̣ | 1 - - 0 |
 绳, 烟 雾 里 辛 苦 等 鱼 踪。
 肿, 捕 得 了 鱼 儿 腹 内 空。

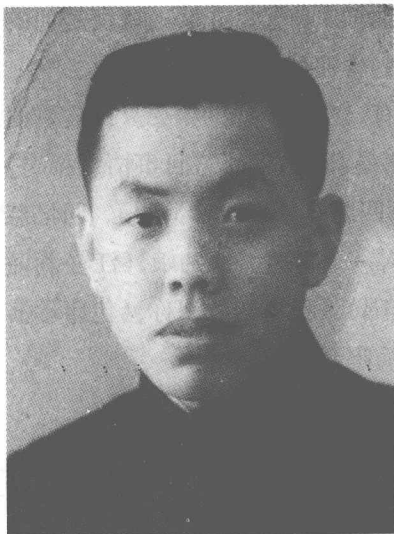
(1 - - 5̣ | 2 - - 5̣ | 5̣ - 6̣ 6̣ | 1 - - 0) | 1 - - 2 |
 鱼 儿 儿

进步歌曲虽然不完全具备流行音乐的典型特征,但是在那个特殊的时代中,在特定的社会背景下,正好迎合了当时的社会心理,它在群众中自发流行,其流行程度之广,远远超过了流行歌曲,因此,它是那个时代最流行的音乐形式之一。

3.早期流行音乐代表人物及作品

该时期,是中国流行音乐的起步阶段,尽管有些人已经开始借用西方流行音乐的方式创作流行歌曲,也出现了第一批流行歌星,但是从整体来看,创作和演唱都显得不太成熟。创作上开始吸取了一些西方流行音乐的元素,但是手法相对比较生硬,在这方面黎锦晖的影响最大;此外作曲家许如辉的很多歌曲也在社会上产生了一定的影响。演唱方面,主要还是停留在民歌或戏曲的基调上,都市化流行歌曲的演唱特征尚未形成,黎明晖、王人美、黎莉莉、胡笳等人是该时期较为重要的歌星代表。

许如辉^① (1910–1987)，作曲家、剧作家、演奏家、中国民族音乐家，中国早期流行音乐的先驱者之一。他的曾用名有许如燁、许吕吕、水辉、白沙、白水、古牧、代鲁等，他于1910年出生于浙江嵊县，幼年家境贫困，念过三年私塾，小学毕业后随舅父来到上海。1925年，他加入上海“大同乐会”，师从国乐大师郑觐文，学习民族乐器演奏。

1927年上海民营电台开播后，他以“子夜社”的名义在电台推出流行歌曲，采用国乐伴奏，并由中国最早的播音歌星江曼莉、夏佩珍、余静、包庸珍、汪淡淡、潘云云等人演播。1929年，“子夜社”改名“子夜乐会”，并于同年创作了《永别了我的弟弟》《卖油条》《夜月之歌》《这回事太稀奇》《阁楼上的小姐》等流行歌曲。1931年，他进入上海明星影片公司，任基本作曲，曾为《香草美人》《桃李争艳》《女权》《路柳墙花》《劫后桃花》《翡翠马》《兄弟行》《生龙活虎》《梦里乾坤》等影片谱写了电影音乐和电影插曲。“抗战”爆发后，他去了重庆，在重庆中央广播电台任古筝演奏员兼作曲。“抗战”胜利后，他回到上海，在国泰影片公司担任特约作曲。50年代后，他被调入上海戏剧界，从事编剧、导演和作曲工作，作品遍及各大剧种。

许如辉创作的流行歌曲有百余首，曾在百代、丽声、胜利等唱片公司灌制过唱片，主要由江曼莉、夏佩珍、严斐等歌星演唱。作为中国早期流行音乐的先驱者

^①许如辉介绍主要参考了《我的父亲许如辉与中国早期流行音乐》(许文霞)一文，载于《中国音乐学》2002年第1期。

之一。许如辉曾为中国早期流行音乐的兴起作出了重要贡献。特别是他的《永别了我的弟弟》(许如辉词曲、江曼莉演唱)曾在社会上产生过广泛影响。

他在流行歌曲方面的代表作品(词曲)有《永别了我的弟弟》(江曼莉演唱)、《卖油条》(江曼莉演唱)、《夜月之歌》(江曼莉演唱)、《这回事太稀奇》(严斐演唱)、《阁楼上的小姐》(江曼莉演唱)、《四时吟》(夏佩珍演唱)、《回忆慈母曲》(江曼莉演唱)、《摩登女郎》(潘云云演唱)、《离别了,姑娘》(江曼莉演唱)、《女权》(胡蝶演唱)、《茶山情歌》(姜曦演唱)、《我当初认识你》(包庸珍演唱)、《劫后桃花》(胡蝶演唱)、《再生花》(胡蝶演唱)等。

黎明晖

黎明晖(1909-2003),湖南湘潭人,在上海长大,是“中国流行音乐之父”黎锦晖的女儿。她受到父亲的影响,从小练习歌舞,曾是“明月歌舞团”的主要演员。曾出演了黎锦晖的多部儿童歌舞剧及演唱了大量的儿童歌曲,如歌舞剧《月明之夜》、《葡萄仙子》、《三蝴蝶》、《麻雀与小孩》等,儿童歌曲《可怜的秋香》、《寒衣曲》、《蝴蝶姑娘》等;同时也是中国第一首流行歌曲《毛毛雨》的演唱者。

1927年,她在其父黎锦晖创办的“中华歌舞专门学校”学习,同时担任助教和演员。1928年,曾随其父的“中华歌舞团”赴南洋巡演。从南洋回国后,她开始进入影坛,并取得了很大的成功,当时曾和胡蝶、阮玲玉、陈玉梅等电影明星齐名。1937年之后,她开始淡出演艺圈。

她演唱的代表作品有《毛毛雨》、《人面桃花》、《可怜的秋香》、《月明之夜》、《葡萄仙子》等。

王人美

王人美（1914—1987），出生于湖南长沙，曾是“明月歌舞团”的主要演员之一。十三岁时，她进入黎锦晖创办的“中华歌舞专门学校”学习歌舞；1928年，随黎锦晖的“中华歌舞团”到南洋巡演；1931年涉入影坛，曾先后出演了《夜玫瑰》、《共赴国难》、《芭蕉叶上诗》、《都会的早晨》、《渔光曲》等，其中由她主唱的《渔光曲》同名主题歌在社会上广泛流传。1935年，她出演了电影《风云儿女》，并演唱了其中的插曲

《铁蹄下的歌女》。

她演唱的代表作品有《渔光曲》、《铁蹄下的歌女》、《梅娘曲》、《春花秋月》、《雁群》等。

第三节 “上海时期” 流行音乐（1937—1949）

1937—1949年，中国社会经历了“抗日战争”和“解放战争”，然而在这个战火纷飞的时代，中国流行音乐却呈现出了繁荣的局面，进入了它的第一个黄金时期。由于该时期中国流行音乐主要集中在上海，因此将其称为“上海时期”。

1.背景

1937年,“抗战”爆发后,上海因为有各国的租界,日本未敢贸然占领,它一度处于“孤岛”状态。此时,租界之外的外国人以及沪宁、沪杭铁路沿线的大地主、大富豪为了躲避战火,像潮水一样涌进了上海租界,使得“十里洋场”的经济得到了空前繁荣,消费需求空前增长。一时间,租界内的旅馆、电影院、茶楼、舞厅迅速呈现出了生意兴隆的局面。特别是电影的繁荣和舞厅的兴旺,促使娱乐业迅速发展,这为流行音乐的发展提供了广阔的平台。

1941年,“太平洋战争”爆发后,日本向英美宣战,随即占领了上海

的“公共租界”，上海沦陷。随后，“汪伪政权”接管上海，为了麻痹老百姓的“抗日”精神，“靡靡之音”的流行音乐开始充当了“麻药”角色，而被得到广泛推广。而在沦陷区里的大部分老百姓朝夕面对敌人占领的现实，他们在政治上只能屈从于“中立”的态度。在等待和平的漫长日子里，流行音乐成了他们躲避危险、发泄苦闷的重要载体，同时，他们也只能通过这样一种载体来暂时地逃避社会紧张感。因此，流行音乐在“沦陷”的上海不但没有衰退，反而得到了更大的发展。

1945年，“抗战”胜利后国民党重新接管上海政权，战乱时离开上海避难的有钱人也纷纷回到了上海，促使了经济的繁荣，经济繁荣使上海流行音乐出现了一片生机。与此同时，有些歌星和流行音乐从业者开始移居香港。直到1949年，因政权变换，中国流行音乐的“上海时期”正式结束。

2. “上海时期”流行音乐的特点及风格倾向

(1) 传播途径

1937—1949年是中国流行音乐的第一个高峰时期，该时期流行音乐的传播有四个主要途径。

第一个是电影的传播。该时期是中国流行音乐的高峰时期，同时也是中国电影的繁荣时期，随着电影的传播，流行音乐的影响日益加大，因此流行音乐和电影成了一对密不可分的孪生姐妹，电影对该时期流行歌曲的发展产生了重要影响。鉴于电影和流行音乐的结合，很多歌星纷纷踏入电影界，部分影星也开始演唱流行歌曲，出现了影歌不分家的局面。一时间，电影歌曲成了流行乐坛的主流，如该时期最有影响的流行歌曲很多都出自电影主题歌或插曲。如：

《天涯歌女》、《四季歌》（周璇演唱）出自电影《马路天使》（1937）。

《秋水伊人》(龚秋霞演唱)出自电影《古塔奇案》(1937)。

《拷红》、《月圆花好》(周璇演唱)出自电影《西厢记》(1940)。

《莎莎再会吧》(白虹演唱)出自电影《孤岛春秋》(1941)。

《玫瑰玫瑰我爱你》(姚莉演唱)出自电影《天涯歌女》(1941)。

《蔷薇处处开》(龚秋霞演唱)出自同名电影《蔷薇处处开》(1942)。

《恋之火》(白光演唱)出自同名电影《恋之火》(1945)。

《夜上海》(周璇演唱)出自电影《长相思》(1946)。

《歌女之歌》、《爱神的箭》(周璇演唱)出自电影《歌女之歌》(1947)。

第二个是歌舞厅的传播。当时上海的歌舞厅都聘请乐队和歌手,高档的舞厅都聘请菲律宾乐队,中低档舞厅聘请华人乐队,主要以演奏爵士乐为主;同时也聘请歌手驻场演唱。如当时的四大舞厅“百乐门”、“仙乐斯”、“大都会”和“新仙林”都聘有专门的驻场乐队和歌手,如著名歌星姚莉从1937—1946年一直都在舞厅演唱,先后驻场“仙乐斯”和“扬子”舞厅;著名华人爵士乐手吉米·金(Jimmy King, 1920—1988,原名金怀祖,毕业于上海圣约翰大学)领导的爵士乐队从1946年至50年代初,一直在“新仙林”舞厅演奏。由此可见,歌舞厅为流行音乐的发展提供了一个宽阔的平台。

第三个是广播电台的传播。在电影尚未形成气候之前,收音机是老百姓的主要消遣,广播节目是城市文化生活的重要组成部分。1927年,上海又出现了第一家民营电台,此后民营电台的数量急速上升,到1934年竟达到了五十多家。30年代,电台开始大量播放流行歌曲,聘请歌星到电台进行播音演唱,这对流行音乐的传播起到了重要作用,其中较有影响的是大中华电台、亚美电台、新华电台、天蟾电台、中西电台、华新电台、国华电台、大美电台、友联电台、华美电台、商业电台等。

第四个是唱片的传播。当时,在上海有注册的唱片公司有近三十家,其

中以“百代”（Electrical Music Industry，英国）、“胜利”（Victory，美国）和“大中华”三大唱片公司规模最大，市场上流传的流行歌曲唱片主要出自这三家唱片公司，而在这三家公司中以“百代”录制的唱片最多。

(2) 音乐风格

从音乐风格上看，该时期的流行音乐主要出现了三大倾向：第一类是西洋风格，主要以爵士乐为代表；第二类是民族风格，主要以民间小调和戏曲为代表；第三类是艺术风格，以艺术歌曲为代表。

1) 西洋风格

西洋风格主要是受到西方流行音乐的影响，特别是美国爵士乐的影响。三四十年代的美国正好风行摇摆乐（Swing），上海的特殊位置使其很容易和西方国家接触，因此当时引进了大量的西洋乐谱和唱片，其中包括爵士乐套谱，格伦·米勒（Glenn Miller）、阿提·萧（Artie Shaw）等爵士明星开始被中国听众所熟悉。受到爵士乐的影响，上海开始出现很多爵士风格的流行歌曲，如《玫瑰玫瑰我爱你》（吴村词、陈歌辛曲、姚莉演唱）、《哪个不多情》（黎锦

光词曲、姚莉演唱)、《得不到的爱情》(陆丽词、姚敏曲、姚莉演唱)、《莎莎再会吧》(黎锦光曲、白虹演唱)、《夜上海》(范烟桥词、陈歌辛曲、周璇演唱)等歌曲均带有典型的爵士特征。

另外,爵士乐队也开始盛行。其中最有影响的华人爵士乐队是吉米·金(Jimmy King)乐队,该乐队根据美国爵士大乐队(Big Band)的编制,由十五名乐手组成,他们所演奏的音乐主要以具有伴舞特征的摇摆乐为主。

吉米·金

鉴于上海爵士乐与美国爵士乐的密切关系,40年代上海很多乐队演奏的乐曲跟美国当时盛行的摇摆乐如出一辙。如1991年台湾巨石唱片公司到上海召集了40年代的一批乐师,录制了一张名为《上海百乐门元老爵士乐队——1945—1950》的唱片,其中《兴致勃勃》(In The Mood)一曲的乐曲编配,跟格伦·米勒大乐队(Glenn Miller & His Orchestra)在30年代末的录音版本几近相似,因为他们所用的总谱完全相同。

除了爵士乐,好莱坞歌舞片和百老汇歌舞剧也开始在上海盛行,其中抒情的“叮砰巷”音乐(Tin Pan Alley, 美国抒情流行音乐风格,带有好莱坞音乐和摇摆乐的特征)对该时期的上海流行音乐产生了很大影响,如好莱坞明星平·克劳斯比(Bing Crosby)、弗雷德·阿斯坦(Fred Astaire)、珍妮·麦唐纳(Jeanette MacDonald)等人在上海受到了热烈欢迎。受到他们的影响,上海流行歌曲日益成熟,如果夸张一点地讲,该时期带有西洋风格的中国流行歌曲和当时的美国流行歌曲几乎可以一较高低。如《玫瑰玫瑰我爱你》(姚莉演唱)、《同是天涯沦落人》(逸敏演唱)、《等着你回来》(白光演唱)等歌曲与美国流行歌曲几近相似。

除此之外,拉丁节奏也经常被运用到流行歌曲中,作为编曲的重要因素

如《夜来香》(黎锦光曲、李香兰演唱)、《香格里拉》(陈蝶衣词、黎锦光曲、欧阳飞莺演唱)采用了伦巴节奏,《如果没有你》(陆丽词、庄宏曲、白光演唱)、《恋之火》(陶秦词、陈歌辛曲、白光演唱)采用了探戈节奏等。

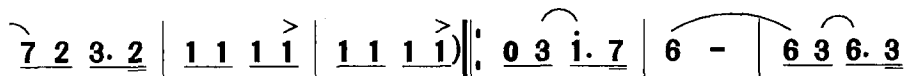
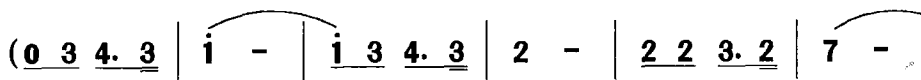
恋之火

电影《恋之火》主题歌

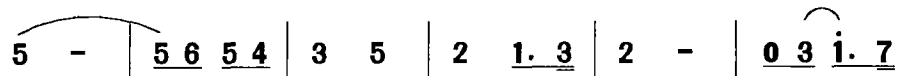
(演唱 白光)

1 = $\flat A$ $\frac{2}{4}$

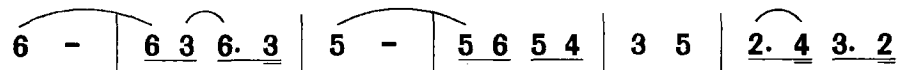
陶 秦 词
歌 辛 曲

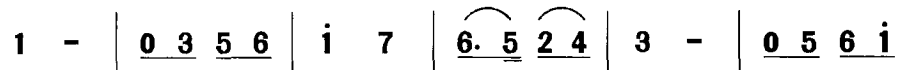
1. 眼 波 流, 半 带
2. (小提琴独奏).....

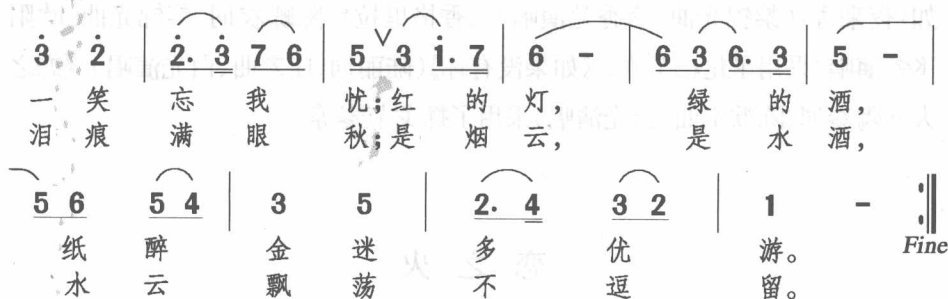
羞 花 样 的 妖 艳, 柳 样 的 柔; 眼 波
..... 眼 波

流, 半 带 羞, 花 样 的 妖 艳, 柳 样 的
流, 半 带 羞, 花 曾 憔悴, 人 曾

柔, 无 限 的 创 痛 在 心 头, 轻 轻 地
瘦, 旧 事 和 新 愁 一 笔 勾, 点 点 的

2) 民族风格

民族风格主要是继承和发展了中国民间小调和戏曲、曲艺风格,旋律采用民族元素,编曲中融入流行音乐节奏,或采用爵士乐队进行伴奏,甚至有些作品直接根据民歌改编而成。如《天涯歌女》(田汉词、贺绿汀曲、周璇演唱)和《四季歌》(田汉词、贺绿汀曲、周璇演唱)由苏州的民歌曲调发展而来,《拷红》(范烟桥词、黎锦光曲、周璇演唱)汲取了京韵大鼓等说唱音乐元素,《疯狂世界》(李雋青词、黎锦光曲、周璇演唱)采用了京剧西皮板的旋律素材,《埋玉》(郑小秋词、黎锦光曲、白虹演唱)采用了苏州评弹,《采槟榔》(黎锦光改编、周璇演唱)根据湖南花鼓戏“双川调”改编而成,此外《月圆花好》(范烟桥词、严华曲、周璇演唱)、《兰闺寂寂》(卢一方词、姚敏曲、李香兰演唱)、《天上人间》(叶舫词、严个凡曲、李丽华演唱)等歌曲也都体现出显著的民族化特征。

拷 红

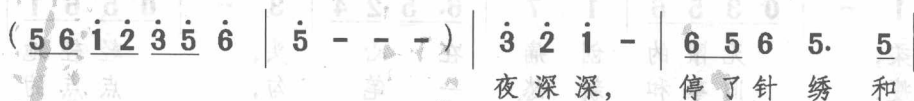
电影《西厢记》插曲

(演唱 周璇)

1=B $\frac{4}{4}$

诉说、埋怨、劝解

范烟桥 词
黎锦光 曲

$\overset{\frown}{3\ 2}\ \overset{\frown}{3\ 5}\ \overset{\frown}{6\ 7\ 6}\ \overset{\frown}{5\ 6}\ |\ \dot{1} - 0\ 5\ 3\ 2\ |\ 1.\ \overset{\frown}{2\ 3\ 5}\ 2\ |\ \overset{\frown}{2\ 0\ 3\ 5\ 6\ 5}\ \dot{1}\ 6\ |$
 小姐闲谈心，听说哥哥病久，我俩背了夫人

$0\ \dot{2}\ \dot{3}\ \dot{5} - |\ 5\ \overset{\frown}{\dot{3}\ \dot{2}}\ \dot{1} - |\ (\overset{\frown}{\dot{2}\ \dot{3}\ \dot{2}})\ |\ \dot{1}\ \overset{\frown}{\dot{2}\ \dot{3}\ \dot{2}}\ \dot{1}\ \overset{\frown}{\dot{2}\ \dot{3}\ \dot{2}}\ |\ \overset{\frown}{\dot{1}\ \dot{2}\ \dot{1}}\ 6\ \dot{1}\ 5\ 0)\ 1\ 2\ |$
 到西厢问候。他说

$3.\ \overset{\frown}{5\ 5}\ \overset{\frown}{3\ 5}\ |\ 2 - -\ 3\ 5\ |\ 5.\ \overset{\frown}{6\ \dot{2}}\ 6\ |\ \dot{1} - -\ \dot{2}\ 7\ |$
 夫人愿作仇，教我喜变忧。他把

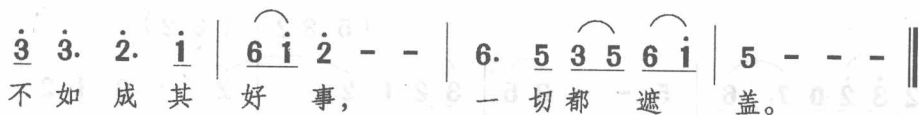
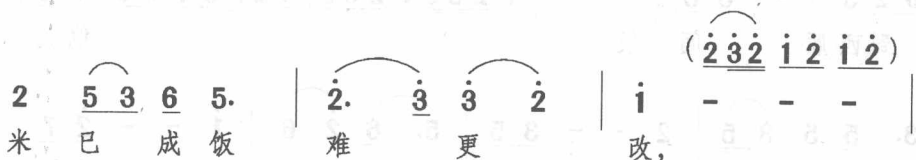
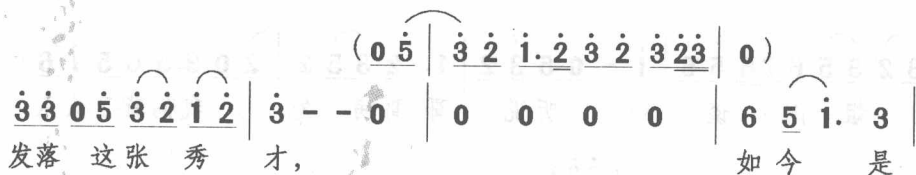
$\overset{\frown}{\dot{2}\ \dot{3}}\ \overset{\frown}{\dot{2}\ 0}\ 7.\ 6\ |\ 5 - -\ 3\ 5\ |\ (\overset{\frown}{5\ 3\ 2})\ |\ \overset{\frown}{1\ 6\ 2})\ |\ \overset{\frown}{3\ 2}\ 1\ 2 - |\ 2 - 0\ \overset{\frown}{1\ 2}\ |$
 门儿关了，我只好走。他们

$3.\ \overset{\frown}{5\ 5}\ \overset{\frown}{3\ 5}\ |\ 2 - -\ 3\ 5\ |\ 5.\ \overset{\frown}{6\ \dot{2}}\ 6\ |\ \dot{1}\ 0\ \dot{3}\ \dot{2}\ \dot{1}\ |$
 心意两相投，夫人你能罢休便罢休，

$0\ \dot{1}\ 6\ 5\ 3\ 5\ \dot{2}\ |\ (\overset{\frown}{6\ 5}\ \dot{1} -)\ |\ \dot{1} - -\ 0\ |\ \dot{1}\ \overset{\frown}{6\ 5}\ 3 - |\ \dot{3}\ \overset{\frown}{\dot{2}\ \dot{1}}\ \overset{\frown}{6\ \dot{1}}\ \overset{\frown}{5\ 5}\ \dot{1}\ |$
 又何必苦追究。一不该，言而无信把

$(5\ |\ \overset{\frown}{5.\ 5}\ \overset{\frown}{3.\ 1}\ 2 -)\ |\ \overset{\frown}{6.\ 5}\ \overset{\frown}{3\ 5}\ 2 - |\ 2\ 0\ 0\ 0\ |\ 5\ 3\ 5\ 5\ 5\ |\ \dot{1}.\ \overset{\frown}{6\ 6}\ \overset{\frown}{5\ 5}\ |$
 婚姻赖，再不该女大不嫁把

$(5\ |\ \overset{\frown}{3.\ 5}\ \overset{\frown}{3\ 2}\ \overset{\frown}{1.\ 2}\ \overset{\frown}{1\ 2\ 3})\ |\ \overset{\frown}{3.\ 2}\ \overset{\frown}{1\ 2}\ 3 - |\ 3\ 0\ 0\ 0\ |\ 0\ \dot{3}\ \dot{2}\ \overset{\frown}{\dot{3}\ \dot{2}}\ \dot{1}\ \dot{2}\ |$
 青春埋，三不该不曾

3) 艺术风格

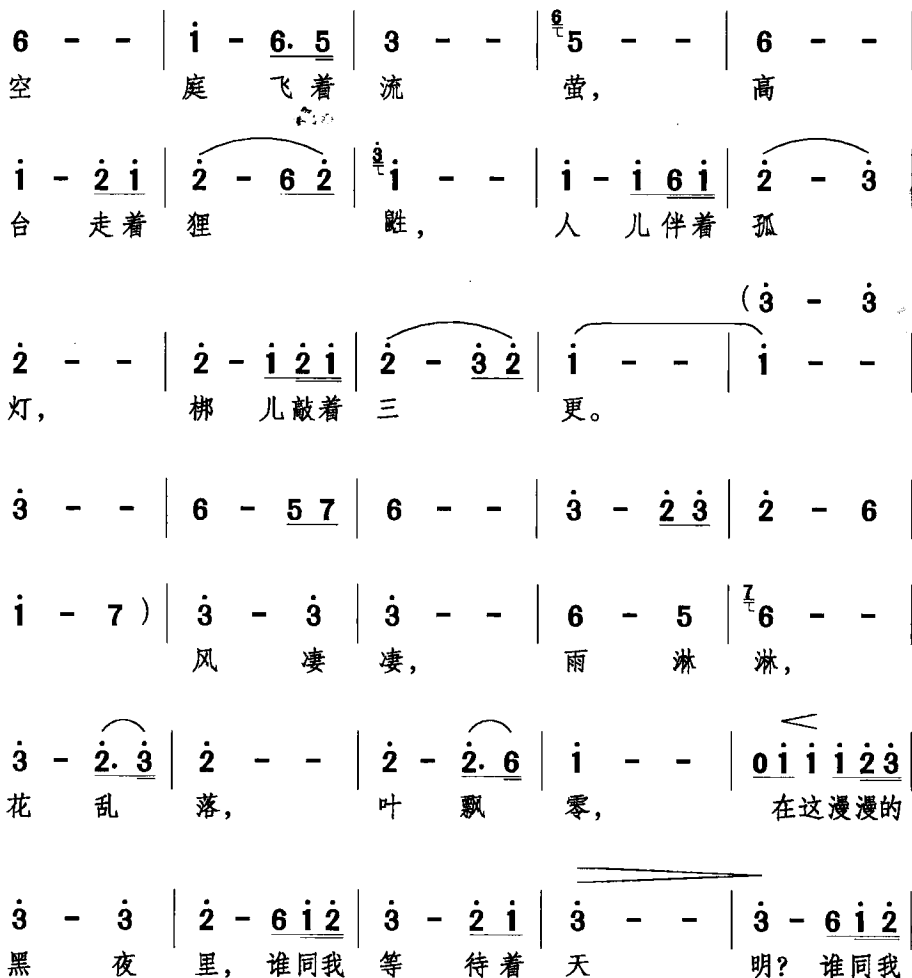
艺术风格主要以艺术歌曲(或艺术流行歌曲)为代表,主要是指由受过声乐训练的歌手演唱的流行歌曲,演唱上带有美声唱法的影子,比较讲究正规的咬字与行腔,编曲或偏向古典音乐,或偏向流行音乐。如1940年代著名歌星李香兰、欧阳飞莺等人都曾受过专门的声乐训练,她们演唱的很多歌曲都带有艺术歌曲的特征,如李香兰演唱的《恨不相逢未嫁时》、《忘忧草》、《海燕》、《第二梦》,欧阳飞莺演唱的《香格里拉》等。此外,周璇后期的有些作品也带有一些艺术歌曲的倾向,如《不变的心》、《花样的年华》等。其他较有影响的艺术歌曲还有《初恋女》(戴望舒词、陈歌辛曲、黄飞然演唱)、《青春舞曲》(庆余词、新疆民歌、司徒容改编、黄飞然演唱)、《度过这冷的冬天》(陈歌辛词曲)、《永远的微笑》(陈歌辛词曲)、电影《夜半歌声》(1936)同名主题歌《夜半歌声》(田汉词、冼星海曲)及插曲《热血》(田汉词、冼星海曲)等。

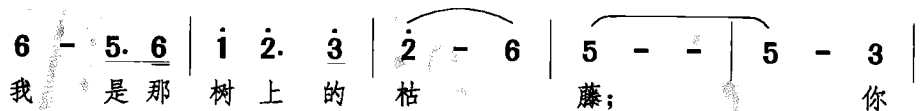
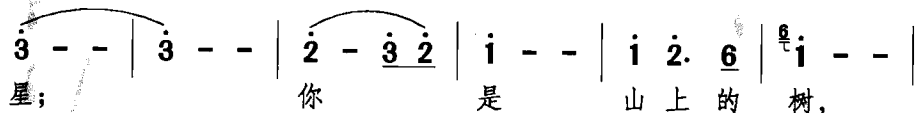
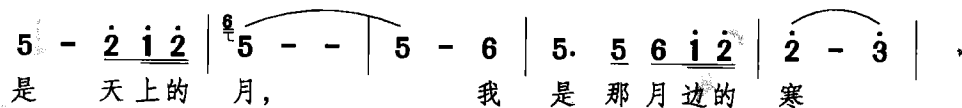
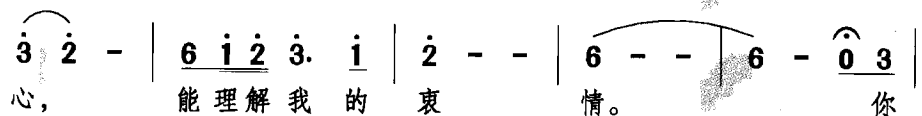
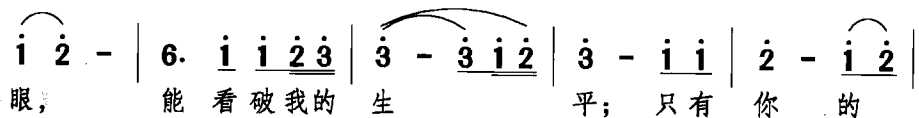
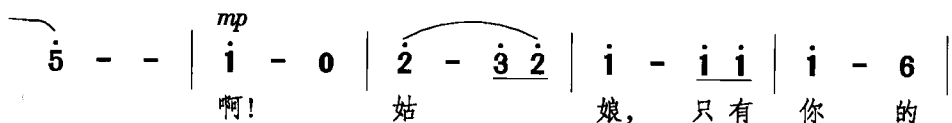
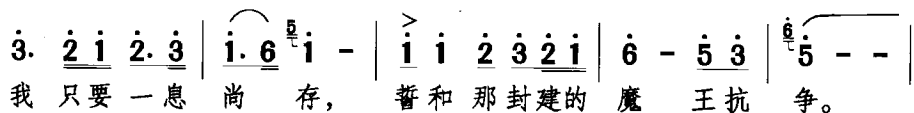
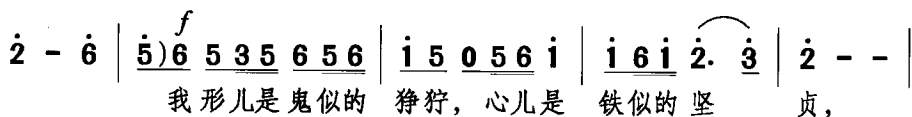
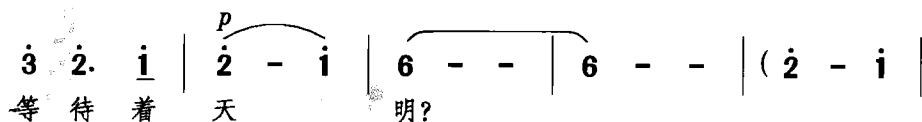
夜半歌声

1937 年电影《夜半歌声》主题歌

1 = $\flat$ B $\frac{3}{4}$

中速 深情愤恨地

田 汉 词
冼星海 曲

6 - $\dot{1}$ | $\dot{2}$ - $\dot{1}$ | $\dot{5}$ - - | $\dot{5}$ - - | $\dot{1}$ - - |
是 池 中 的 水, 我

$\dot{1}$ - $\dot{1}$ | $\dot{2}$ $\dot{1}$. $\underline{6}$ | $\dot{2}$ - $\dot{1}$ $\underline{7}$ | $\dot{6}$ - - | $\dot{3}$ $\dot{2}$. $\dot{1}$ |
是 那 水 上 的 浮 萍。

$\dot{3}$ $\dot{2}$. $\dot{1}$ | $\dot{3}$ $\dot{2}$. $\underline{6}$) | $\dot{1}$ - 0 | $\dot{2}$ - $\dot{3}$ $\dot{2}$ | $\dot{1}$ - - |
不, 姑 娘,

$\dot{1}$ - $\underline{\dot{2} \dot{1}}$ | $\dot{3}$. $\underline{\dot{1} \dot{3} \dot{2} \dot{1} \dot{7}}$ | 6 - - | 6 - $\dot{1}$ | $\dot{2}$ $\underline{\dot{1} \cdot \underline{6} \dot{1}}$ |
我 愿 意 永 作 坟 墓 里 的 人, 埋 掉 世 上 的 浮

$\dot{2}$ - - | $\dot{3}$ - - | $\underline{6. \dot{3} \dot{5}}$ | $\underline{5. \dot{3} \dot{3} \dot{2} \dot{1}}$ | $\dot{3}$ - - |
名! 我 愿 意 学 那 刑 余 的 史

$\dot{5}$ - - | $\dot{1}$ - $\underline{\dot{2} \dot{1}}$ | $\dot{3}$ $\dot{2}$. $\dot{1}$ | $\dot{2}$ - - | 6 - - |
臣, 尽 写 出 人 间 的 不 平。

$\dot{1}$ 0 0 | $\dot{2}$ - $\underline{\dot{3} \dot{2}}$ | $\dot{1}$ $\dot{1}$ - | $\dot{3}$ - $\dot{2}$ | $\dot{3}$ - $\dot{2}$ |
啊! 姑 娘 啊! 天 昏

$\dot{1}$ - - | $\dot{2}$ - $\underline{\dot{1} \cdot \underline{7}}$ | 6 - $\dot{1}$ | $\dot{2}$ - - | $\dot{2}$ - - |
昏, 地 冥 冥,

$\dot{1}$ $\underline{\dot{2} \dot{1}}$ 0 6 | $\dot{3}$ $\underline{\dot{2} \dot{1} \dot{3}}$ | $\dot{5}$ - - | $\underline{\dot{2} \dot{2} \cdot \underline{\dot{1} \dot{2}}}$ | $\dot{3}$ $\dot{2}$. $\dot{1}$ |
用 什 么 来 表 我 的 愤 怒? 惟 有 那 江 涛 的

3. “上海时期”流行歌曲的主要内容

1937—1949 年的中国是极为动荡的时期，特别是八年“抗战”，给中国社会带来了沉重的灾难。然而，此时的中国流行音乐却步入了高峰。在那个国难当头的战乱时期，在那个日本铁蹄下民不聊生的时代，在那个全国上下正处于“抗日救亡”运动的时候，中国的流行音乐又在唱些什么呢？

从事实来看，该时期的中国流行音乐和社会环境是格格不入的，流行歌曲中所唱的内容很多都是脱离现实的，大部分流行歌曲基本都沉浸在软绵绵的爱情题材中，甚至有些歌曲还清晰地描写了“十里洋场”花天酒地的场面。

如《满场飞》(包乙词、金钢曲、张帆演唱)直接地写出了沉醉在香槟美酒和爵士、舞曲中的奢华生活。

香槟酒气满场飞，钗光鬓影晃来回，爵士乐声响，跳伦巴才够味，嘿。

你这样乱摆我这样随，你这样美貌我这样醉，爵士乐声响，跳伦巴才够味，嘿。

勾肩搭背，进进退退，步也徘徊，爱也徘徊，你这样对我媚眼乱飞，害我今晚不得安睡。

他们跳伦巴我也会,跳得比他更够味,爵士乐声响,对对在满场飞,嘿。

再如:

《夜来香》(黎锦光词曲,李香兰演唱,1944)描写了花前月下的惬意心情。

那南风吹来清凉,那夜莺啼声凄怆,月下的花儿都入梦,只有那夜来香吐露着芬芳。

我爱这夜色茫茫,也爱这夜莺歌唱,更爱那花一般的梦,拥抱着夜来香,吻着夜来香。

夜来香我为你歌唱,夜来香我为你思量,啊,我为你歌唱,我为你思量。

《恋之火》(陶秦词、歌辛曲,1945)描写了灯红酒绿、纸醉金迷的优游生活。

眼波流,半带羞,花样的妖艳柳样的柔。

无限的创痛在心头,轻轻地一笑忘我忧。

红的灯,绿的酒,纸醉金迷多优游。

眼波流,半带羞,花曾憔悴人曾瘦。

旧恨和新愁一笔勾,点点的泪痕满眼秋。

是烟云,是水流,水云飘荡不迟留。

《月圆花好》(范烟桥词、严华曲、周璇演唱,1940)描写了恩恩爱爱、柔情蜜意的情感生活。

浮云散,明月照人来,团圆美满今朝最。

清浅池塘鸳鸯戏水,红裳翠盖并蒂莲开。

双双对对恩恩爱爱,这软风儿向着好花吹,柔情蜜意满人间。

从艺术上看,这些歌曲在当时的确达到了一定的高度,但是在国将不国

的环境下，相对当时振奋人心的“抗战”歌曲，它却背离了社会基础，脱离了社会现实，以致引来了社会各界的批评与指责。因此，中国流行音乐从此便蒙上了“靡靡之音”的面纱。

政治的敏感使流行歌曲受害。其实在当时的流行歌曲中也有不少积极的内容，但是在那个特殊的环境中，很多思想不便直接表露，因此只好隐喻地渗透在歌曲里面，加上敌人的严格控制，这些歌曲很难流行。

如《度过这冷的冬天》(陈歌辛词曲,1939),是一首艺术化流行歌曲，就是典型的代表，隐喻地表达了作者期盼解放，向往光明的思想。

度过这冷的冬天，春天又要到人间。不要为枯枝失望，春花就会开放。

度过这冷的冬天，春天又要到人间。不要有一点猜疑，春天是我们的。

《风雨中的摇篮歌》(陈歌辛词曲,1939)也隐喻地表达出了对民族解放的期盼。

别怕狂风吹，别怕暴雨打，我的宝贝，在风雨中长大。

狂风有时尽，暴雨有时停，燕子归来时，满眼尽是春。

该时期流行歌曲之所以会出现“靡靡之音”的现象，是有原因的，其中比较重要的两点来自统治者的宣传和老百姓的态度。

第一，日本人占领上海后，老百姓陷入了魔窟，“太平洋战争”后上海落入“汪伪”之手，为了压制广大人民的抗日热情，麻痹老百姓的抗日情绪，“汪伪政权”出面将上海各电影公司合并为“中华联合电影制片公司”，并专门设置了“音乐科”，大肆推广娱乐业，制造了一系列的软性电影和流行歌曲，在“沦陷区”造成了广泛影响。

第二，1940年代，上海沦陷区里的大部分老百姓朝夕面对敌人占领的现实，他们在政治上只能屈从于“中立”的态度。在等待和平的漫长日子

里，流行音乐成了身处魔窟的老百姓躲避危险、发泄苦闷的载体。他们只能通过流行音乐这些与时事、政治无关的内容来麻痹自己的神经，暂时逃避社会的紧张感。

事实上，三四十年代中国流行音乐的繁荣是畸形的繁荣，它是特定的社会环境中隐藏在政治背后的一种麻药，因此在很长的一段时间里，流行歌曲受到了来自多方面的谴责与质问。但是历史是客观的，半个多世纪过去了，今天我们应该从艺术上来正视这段特殊的历史。

4.“上海时期”代表人物及作品

该时期流行音乐的繁荣和众多音乐家的活动是分不开的，在这个时期，创作力量逐步壮大，创作手法也日渐成熟；歌手的演唱技巧也较前一个时期有了很大的提高。下面主要介绍一下对该时期流行音乐发展产生过重要影响的代表人物，以及他们的代表作品。

(1) 创作力量

黎锦光(1907-1993)，湖南湘潭人，作曲家，黎锦晖的七弟。早期他跟随其二哥黎锦晖参加“明月歌舞团”的演出活动，并学习作曲。1939年进入百代唱片公司制作部，在那里工作了十年，在此期间创作了大量的流行歌曲。1949年以后，黎锦光进入中国唱片上海公司任编辑，直到1970年退休。他在创作上常用的笔名有金玉谷、金钢、李七牛、吕莎、巾光、景光等。

黎锦光

黎锦光的音乐创作主要有两大倾向，一种是民

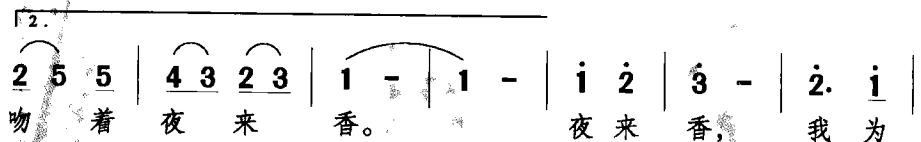
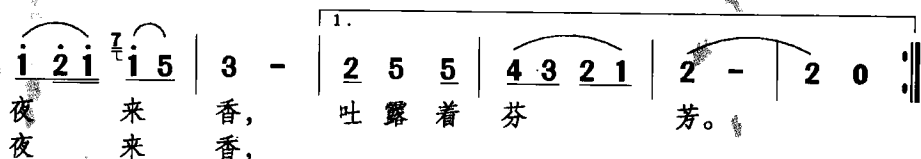
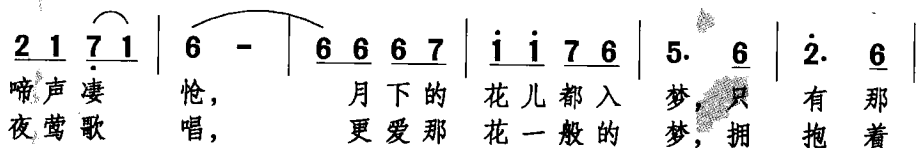
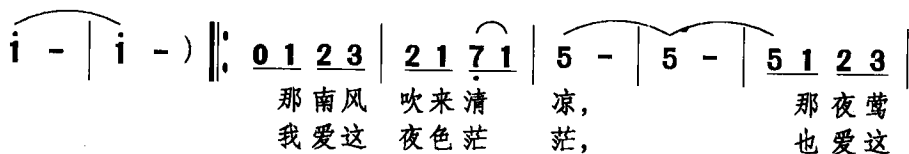
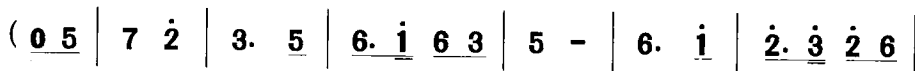
族化倾向，主要受民间小调和戏曲的影响；另一种是欧美化倾向，主要受西方流行音乐影响。他的主要代表作品有《夜来香》、《香格里拉》、《拷红》、《满场飞》、《五月的风》、《黄叶舞秋风》、《叮咛》、《哪个不多情》、《钟山春》、《疯狂世界》、《假正经》等。

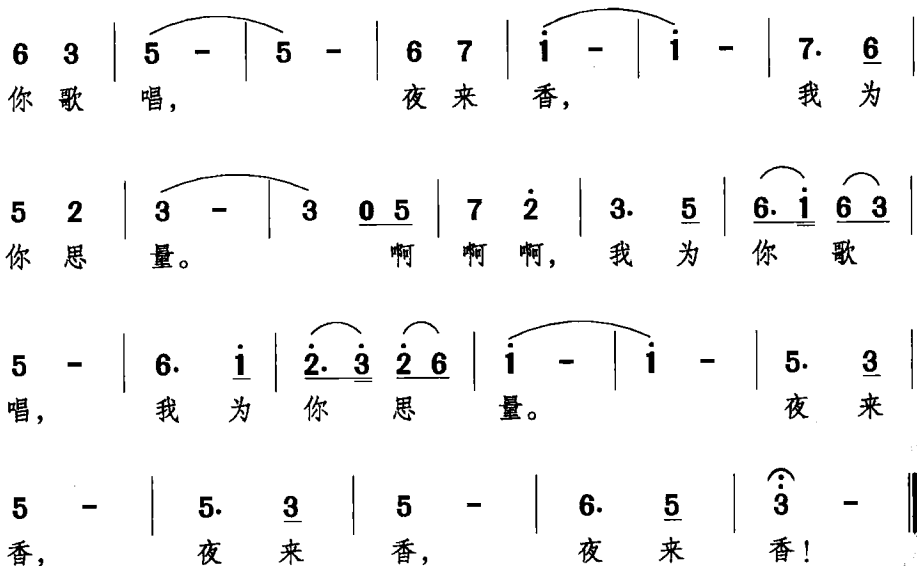
夜 来 香

(演唱 李香兰)

1=D $\frac{2}{4}$

金玉谷 词曲

《夜来香》创作于1944年，词曲创作都由黎锦光完成（署笔名“金玉谷”），由李香兰首唱。这是一首中西元素结合的典型作品，其曲调吸收了中国民歌《卖夜来香》和古曲《夜来香》的旋律素材，其节奏则采用了西方的伦巴节奏。下面我们可以通过作者黎锦光的一段采访录音，来了解一下这首歌曲的创作背景（录音原话）：

《夜来香》是四四年所作，我这《夜来香》作的时候正是这个夏天，也是这个时候。唱片公司晚上要录京戏的时候，他讲好是八九点钟来，结果等到了差不多十点钟才来。在这个等的时候，我就把那个后门开开，很大的后门朝南的，南风吹进来很清凉，远处夜莺（就是猫头鹰）咕咕咕咕叫，我那个诗兴发了，我就编那个词，我想我来编个歌看，“那南风吹来清凉，那夜莺啼声凄”，到第二小节“枪”……

1970年代，邓丽君的演唱版本在内地造成了广泛影响。

香 格 里 拉

电影《莺飞人间》主题歌

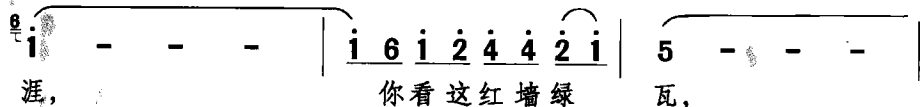
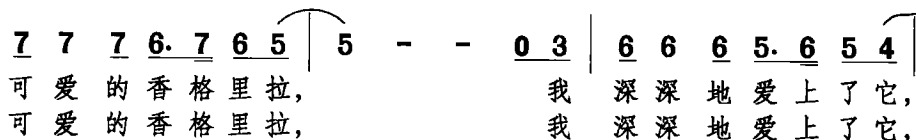
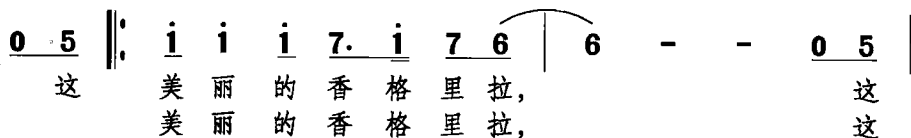
(演唱 欧阳飞莺)

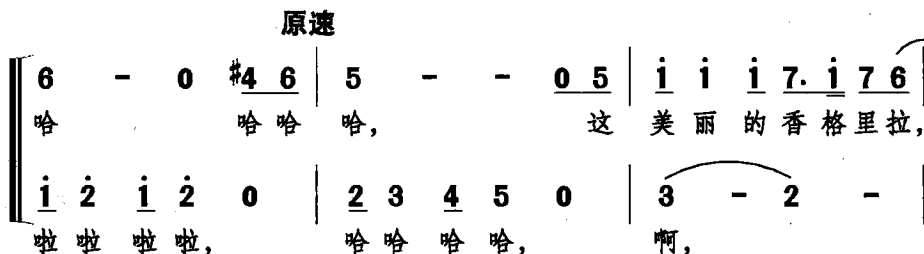
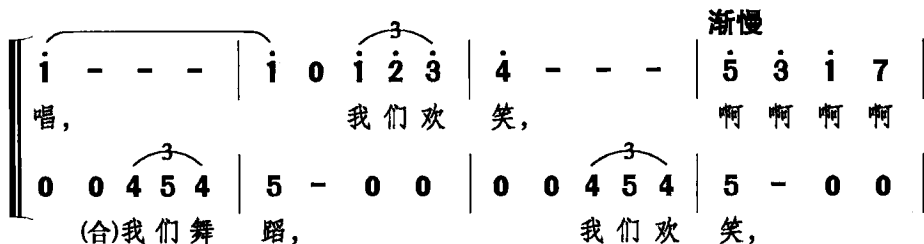
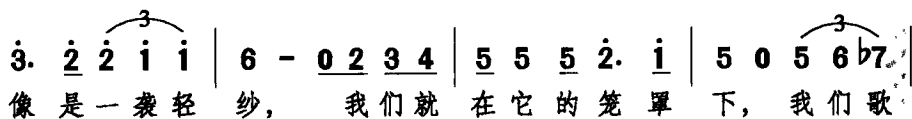
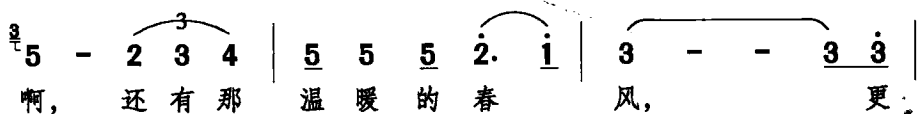
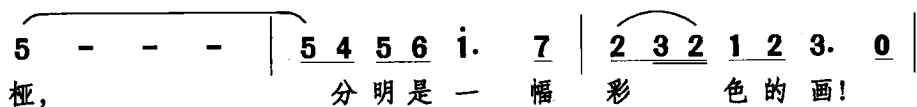
1=C $\frac{4}{4}$

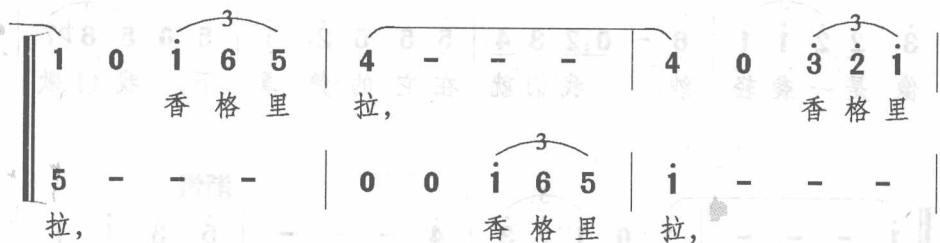
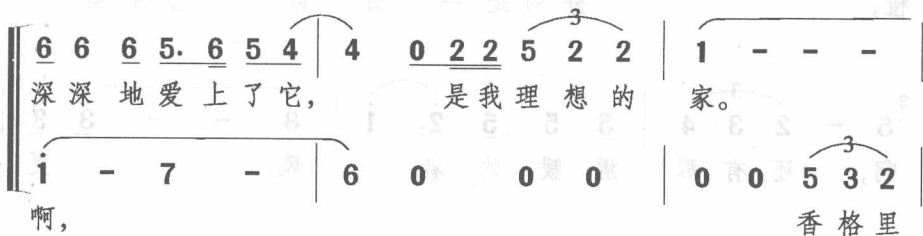
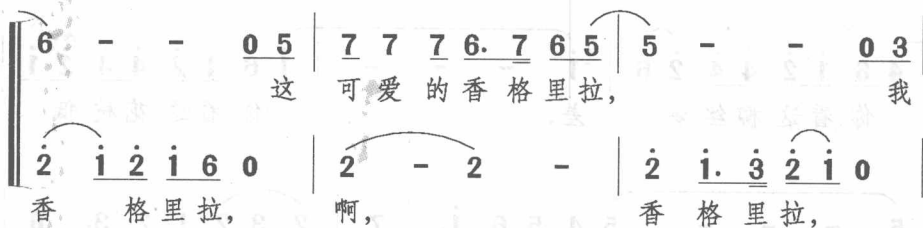
中板

陈蝶衣 词
黎锦光 曲

说白：谢谢你，小白兔，你真是一个好向导，我见到了这一片好风光，我要赞美，我要歌唱。

《香格里拉》是1946年拍摄的电影《莺飞人间》的插曲，由陈蝶衣作词、黎锦光作曲，音乐中采用了欢快的伦巴节奏作为背景，体现了作者对“香格里拉”（世外桃源）的赞美与热爱。

陈歌辛

陈歌辛 (1914-1961), 上海人, 词曲作家。他是一位受过专门音乐教育的音乐家, 曾学习过作曲、指挥、配器和声乐。他一生创作歌曲二百多首, 其中主要风格有两大倾向: 欧美化流行歌曲倾向和艺术化流行歌曲倾向。他的词作别具一格, 既通俗易懂, 又带有很强的文学性。“抗战”时期, 他还创作了一大批爱国作品, 如歌曲《度过这冷的冬天》、《风雨中的摇篮歌》, 舞剧《罂粟花》等。他在创作上常用的笔名有: 林枚、昌寿、戈忻、怀钰、金成、庆余、衡山等。他的代表作品有《玫瑰玫瑰我爱你》、《夜上海》、《恋之火》、《蔷薇处处开》、《花样的年华》、《苏州河边》、《桃李争春》、《不变的心》、《恭喜恭喜》、《永远的微笑》、《初恋女》等。

玫瑰玫瑰我爱你

电影《天涯歌女》插曲

(演唱 姚莉)

1=D $\frac{2}{4}$

快板

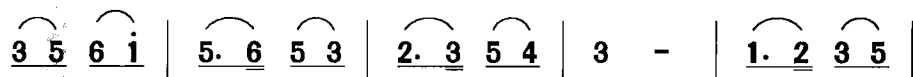
吴村词
陈歌辛曲

(1. 2 3 5 | 6 i 3 | 2 0 5 0 | i 0) ||: 1 1. 2 | 3 5 0 |

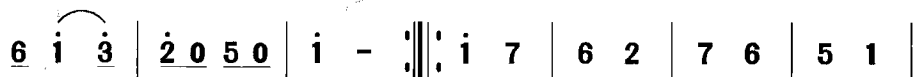
玫瑰 玫瑰
玫瑰 玫瑰

2. 3 2 i 6 | 5 - | 1. 2 3 5 | 6 i 6 | 5. 6 i 3 | 2 - |

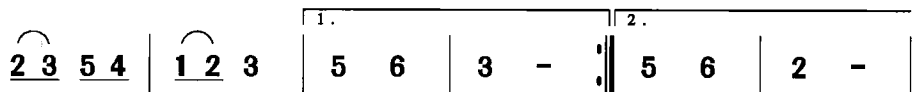
最 娇 美, 玫 瑰 玫 瑰 最 艳 丽,
情 意 重, 玫 瑰 玫 瑰 情 意 浓,

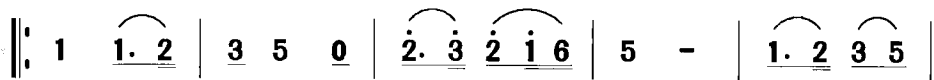
常 夏 开 在 枝 头 上, 玫 瑰
常 夏 开 在 荆 棘 里, 玫 瑰

玫 瑰 我 爱 你。 心 的 誓 约, 心 的 情 意,
玫 瑰 我 爱 你。 心 的 誓 约, 心 的 情 意,

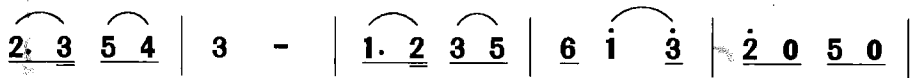
圣 洁 的 光 辉 照 大 地。 照 大 地。
圣 洁 的 光 辉

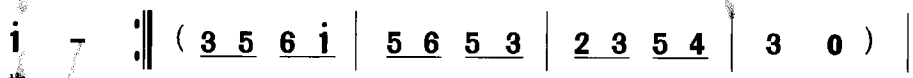
玫 瑰 玫 瑰 枝 儿 细, 玫 瑰
玫 瑰 玫 瑰 心 儿 坚, 玫 瑰

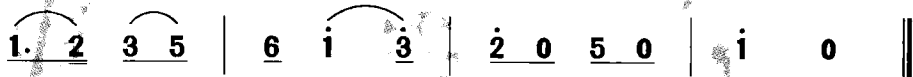
玫 瑰 刺 儿 锐, 今 朝 风 雨
玫 瑰 刺 儿 尖, 来 日 风 雨

来 摧 残, 伤 了 枝 叶 和 娇
来 摧 残, 毁 不 了 并 蒂 枝 连

蕊。
理。

玫 瑰 玫 瑰 我 爱 你。

《玫瑰玫瑰我爱你》是 1941 年拍摄的电影《天涯歌女》的插曲，由该片导演吴村作词，陈歌辛作曲（署笔名“林枚”），姚莉演唱。该曲的编曲运用了爵士乐的元素，采用大乐队（Big Band）伴奏模式，体现出了作品受到当时美国最盛行的摇摆乐（Swing）风格的影响。后来，该曲传到了美国，被美国著名歌星弗兰克·雷恩（Frank Laine）翻唱成了英文版的 *Rose Rose I Love You*，并在美国走红，成为中国第一首被翻成英文并在美国走红的流行歌曲。据有关报道，到 50 年代，该曲在美国的版税就已达到上百万美元。

《玫瑰玫瑰我爱你》唱片封面

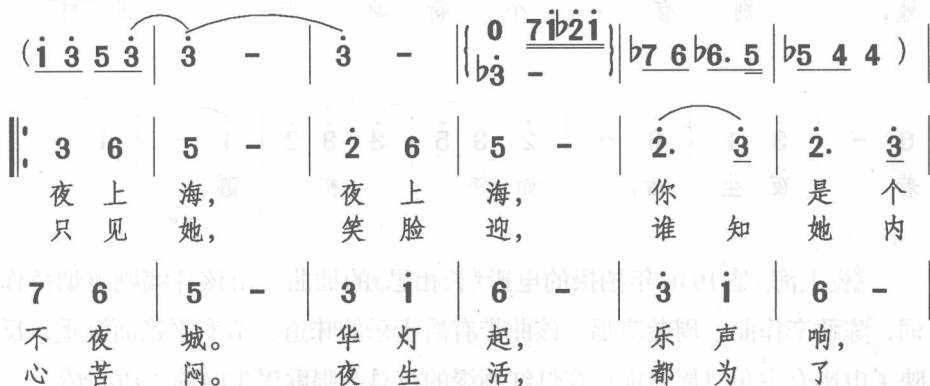
夜 上 海

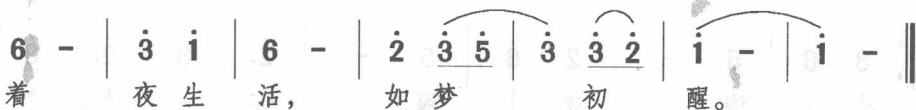
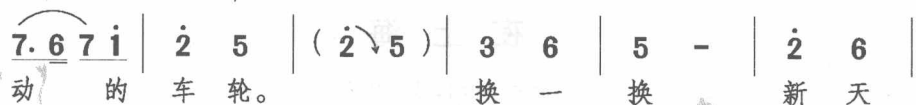
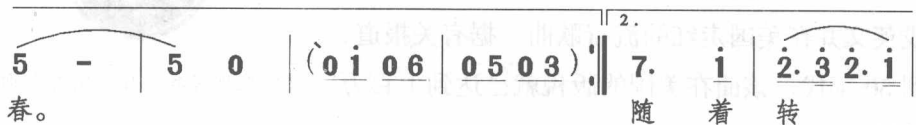
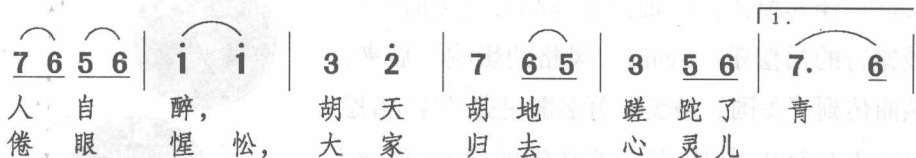
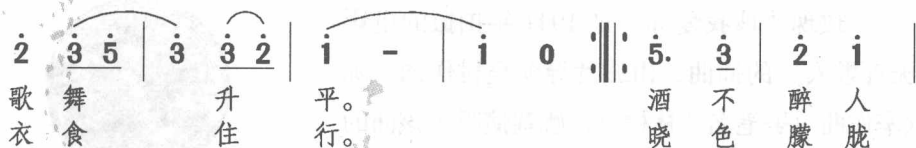
影片《长相思》插曲

$1 = \flat B \quad \frac{2}{4}$

较快

范烟桥 词
陈歌辛 曲

《夜上海》是1946年拍摄的电影《长相思》的插曲，由该片编剧范烟桥作词，陈歌辛作曲，周璇演唱。该曲带有爵士乐的味道，节奏平稳而沉重，反映了电影女主角（周璇饰）在灯红酒绿的夜总会唱歌谋生时的矛盾心情。

严华

严华 (1913-1992), 原名严运华, 江苏南京人, 作曲家, 歌手。严华早年跟随黎锦晖参加“明月歌舞团”的演出活动, 在此期间跟随黎锦晖学习作曲, 并自学乐理、钢琴。30年代, 他曾和当时的妻子周璇合作, 录制了一批作品, 其中较有影响的有《桃花江》、《叮呤》、《扁舟情侣》等。30年代末40年代初他发表了一系列创作歌曲, 有时署名嘉玉。1949年以后, 他进入“中唱上海”任编辑, 直到1978年退休。

在创作上, 严华的音乐风格主要以民族曲风为主, 带有浓郁的小调色彩。他的代表作品有《月圆花好》、《扁舟情侣》、《卖相思》、《银花飞》、《难民歌》等。

月 圆 花 好

电影《西厢记》插曲

(演唱 周 璇)

范烟桥 词
严 华 曲

1=C $\frac{2}{4}$

小慢板 赞美地

《月圆花好》是1940年拍摄的电影《西厢记》的插曲，描写的是红娘撮合了张珙和崔莺莺的好事之后轻松愉快的心情，看到清浅池塘、鸳鸯戏水的情景更是喜从心来。

该曲由这部电影的编剧范烟桥作词、严华作曲，周璇（饰红娘）演唱。它的曲调采用了中国民间小调的旋律，节奏轻快，音乐织体比较清晰，声部间有很多对位，是当时较具艺术水准的一首流行歌曲。

姚敏

姚敏（1917-1967），原名姚振民，上海人，作曲家。早年曾跟随日本作曲家服部良一（中文名：夏端龄）学习作曲，后来进入“大同音乐社”担任伴奏。他不仅作词作曲，同时还与其妹姚莉合作演唱，录制了《苏州河边》、《月媚花娇》、《爱相思》等歌曲。1950年后，姚敏南下香港发展，成为香港时期的创作中坚力量。他常用的笔名有梅翁、秦冠、杜芬、周萍、萍戈等。

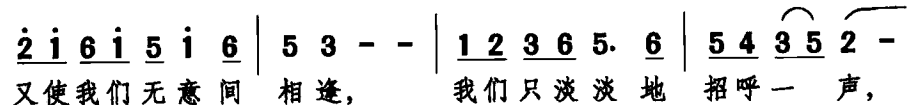
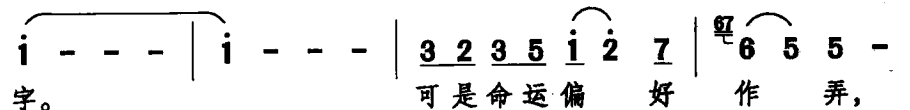
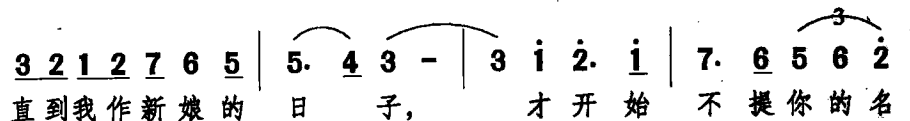
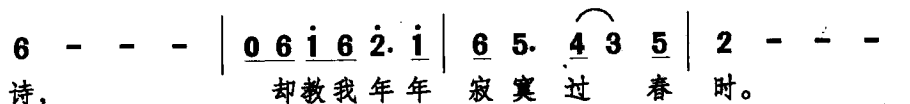
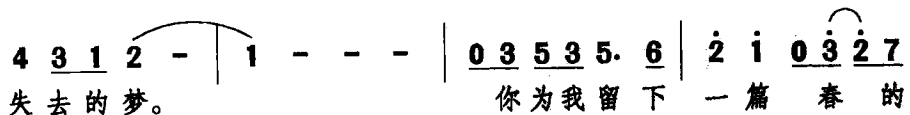
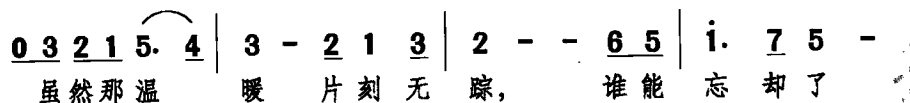
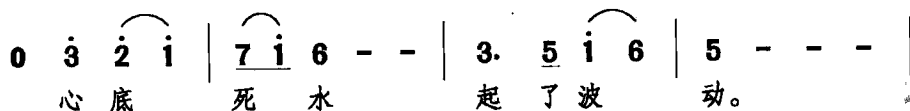
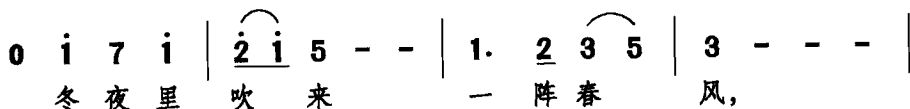
他在上海时期的代表作品有《恨不相逢未嫁时》、《雷梦娜》、《蔷薇花》、《郎是春日风》、《第二梦》、《喜临门》、《秦淮河畔》等；香港时期的代表作品有《情人的眼泪》、《春风吻上我的脸》、《家家有本难念的经》、《好预兆》、《何必旁人来说媒》、《情人山》、《落花流水》、《神秘女郎》等。

恨不相逢未嫁时

(演唱 李香兰)

1 = $\flat B$ $\frac{4}{4}$

慢板 感伤地

金姚 成词
姚敏 作曲

《恨不相逢未嫁时》创作于40年代早期，由陈歌辛作词（署笔名“金成”）、姚敏作曲，李香兰演唱。该曲节奏舒缓，旋律起伏较大，充满着忧伤的情感色彩；歌词描写的是一位已婚女子多年后遇到旧情人，泛起了阵阵回忆，撩起了旧日的思绪，忧伤不禁涌上心头；歌词和旋律的搭配十分默契，配器精致，织体丰满，层次清晰，是一首较具艺术水准的流行音乐作品。70年代以后，邓丽君的翻唱版本影响较大。

贺绿汀

贺绿汀(1903-1999)，湖南邵阳人，作曲家。他是一位学院派作曲家，1931年考入上海国立音专，主修理论作曲，师从黄自教授。1943年进入明星影业公司从事电影配乐工作，在此期间创作了大量的电影歌曲，同时还致力于救亡歌曲的创作和推广。新中国成立后，他长期担任上海音乐学院院长、中国音协副主席、全国文联常务理事及副主席等职务，1984年，转入二线，担任上海音乐学院名誉院长、中国音协名誉主席。他在流行音乐方面的歌曲作品主要通过电影

而广为流传，如电影《马路天使》中的《天涯歌女》和《四季歌》、电影《十字街头》中的《春天里》、电影《古塔奇案》中的《秋水伊人》、电影《船家女》中的《西湖春晓》等。其他方面的代表作品有抗战歌曲《游击队歌》、《保家乡》，钢琴器乐曲《牧童短笛》等。

天 涯 歌 女

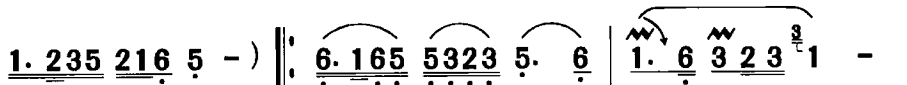
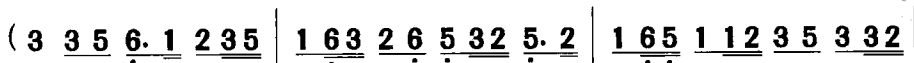
电影《马路天使》插曲

(演唱 周 璇)

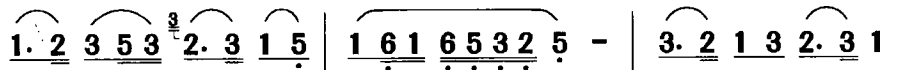
1=A $\frac{4}{4}$

中板

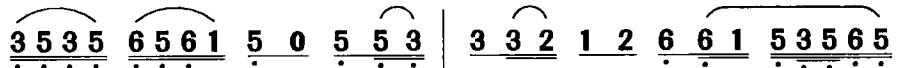
田 汉 词
贺绿汀 曲

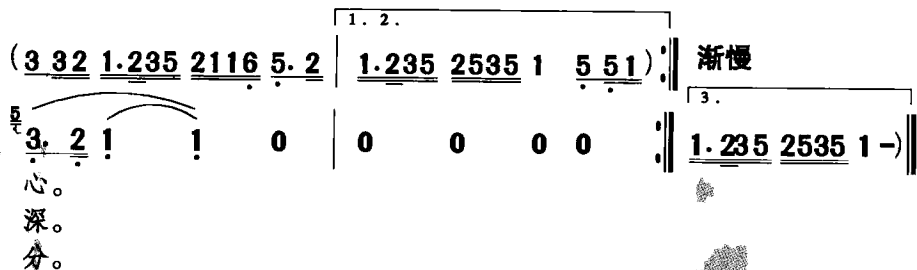
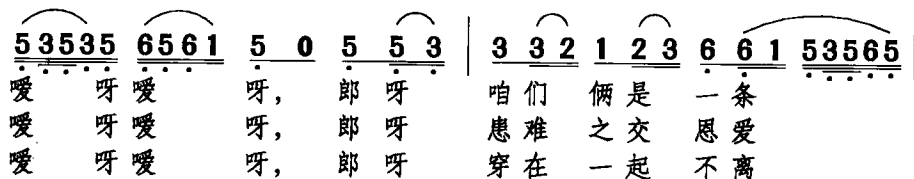
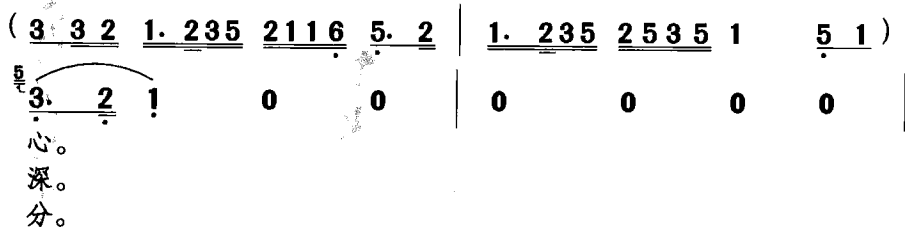
1. 天 涯 呀 海 角
2. 家 山 呀 北 望
3. 人 生 呀 谁 不

觅 呀 觅 知 音。 小 妹妹 唱 歌
泪 呀 泪 沾 襟。 小 妹妹 想 郎
惜 呀 惜 青 春。 小 妹妹 似 线

郎 奏 琴， 郎 呀 咱 们 俩 是 一 条
直 到 今， 郎 呀 患 难 之 交 恩 爱
郎 似 针， 郎 呀 穿 在 一 起 不 离

《天涯歌女》是1937年拍摄的电影《马路天使》的插曲，由田汉作词、贺绿汀作曲、周璇演唱。该曲是该时期最有代表性的作品之一，至今为止翻唱版本不计其数。它的曲调借用了苏州民歌的旋律，伴奏完全采用民乐队。从某种意义上讲，它更像一首创作民歌，但是通过电影的传播，当时在社会上造成了强烈反响，以至成为了当时最流行的歌曲之一。

严折西

严折西 (1908-1993), 上海人, 作曲家。严折西早年跟随黎锦晖参加“明月歌舞团”的演出活动, 在乐队中担任萨克斯演奏。1936 年进入上海百代唱片公司直到解放。

严折西从 30 年代开始发表歌曲, 其重要的作品主要发表于“抗战”胜利后, 他既能填词, 又能作曲, 音乐风格主要偏向西洋曲风, 写有很多爵士风格的作品。他常用的笔名有庄宏、陆丽、严宽等。他的代表作品有《如果没有你》、《人隔万重山》、《同是天涯沦落人》、《断肠红》、《别走得那么快》、《再来一杯》等。

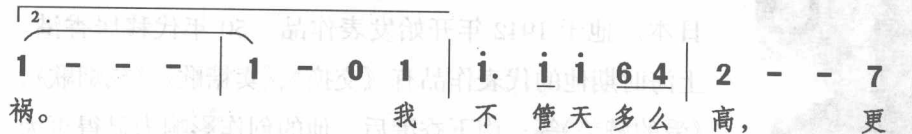
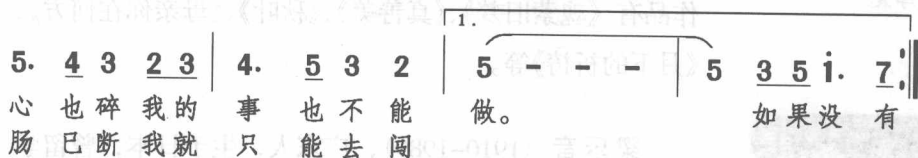
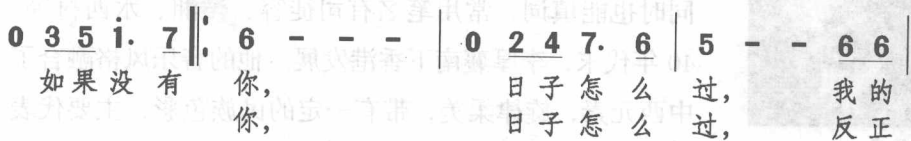
如果没有你

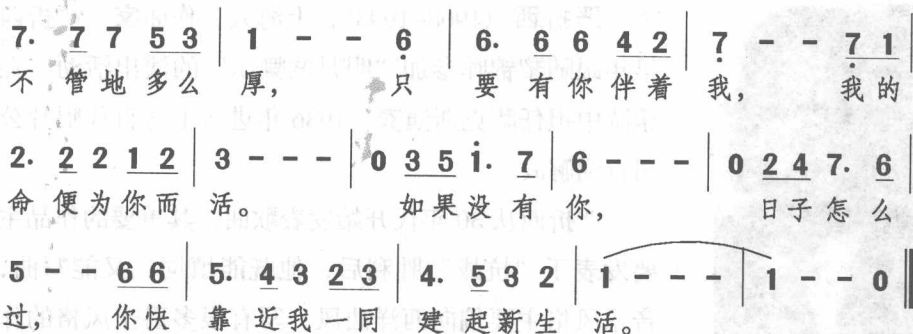
电影《柳浪闻莺》插曲

(演唱 白光)

1 = $\flat$ B $\frac{4}{4}$

陆 丽 词
庄 宏 曲

《如果没有你》是1948年拍摄的电影《柳浪闻莺》的插曲之一，词曲都由严折西一人完成（署笔名：词陆丽、曲庄宏），由影片女主角白光演唱。该曲的旋律发展手法十分严谨，运用了严格下行模进，具有较高的创作技巧；配器采用了探戈节奏作为背景。旋律和节奏的搭配十分默契，是一首典型的“西化”作品。

李厚襄

李厚襄（1916-1973），浙江宁波人，作曲家。30年代他就开始为百代唱片公司和上海各影业公司作曲，同时也能填词，常用笔名有司徒容、侯湘、水西村等。40年代末，李厚襄南下香港发展。他的音乐风格融合了中西元素，旋律柔美，带有一定的民族色彩，主要代表作品有《魂萦旧梦》、《真善美》、《秋叶》、《母亲你在何方》、《月下的祈祷》等。

梁乐音(左一)

梁乐音（1910-1989），广东人，生于日本，曾留学日本。他于1942年开始发表作品，50年代移居香港。上海时期他的代表作品有《交换》、《卖糖歌》、《戒烟歌》、《爱的赞美》等；南下香港后，他的创作影响力显得更为

突出，代表作品有《月儿弯弯照九州》、《未识绮罗香》、《梅花》、《分离》等。

同时期，其他主要创作力量还有：

陈蝶衣(1909—，词作家、剧作家)，代表作品有《香格里拉》、《凤凰于飞》、《合家欢》、《前程万里》、《爱神的箭》等。

范烟桥(1894—1967，词作家、编剧)，代表作品有《夜上海》、《花样的年华》、《拷红》、《月圆花好》等。

李雋青(1897—1966，词作家)，代表作品有《卖糖歌》、《戒烟歌》、《不变的心》、《真善美》、《莫忘今宵》、《疯狂世界》、《渔家女》、《讨厌的早晨》、《三年》、《梅花》、《家家有本难念的经》等。

刘雪庵(1905—1985，作曲家)，代表作品有《何日君再来》、《飘零的落花》、《长城谣》等。

刘如曾(1918—1999，作曲家)，常用笔名金流发表作品。代表作品有《明月千里寄相思》。

另有作曲家严个凡、陈瑞祯、严工上、聂耳、张冀、张昊等；词作家吴村、陈栋荪、田汉、叶逸芳、张准、鲁旭、包乙等。

(2) 歌星

周璇

周璇(1919—1957)，原名周小红，江苏常州人。十二岁进入“明月歌舞团”跟随黎锦晖参加演出活动。1937年因出演电影《马路天使》并演唱了《天涯歌女》、《四季歌》而名声大震。此后她在歌坛和影坛平步青云，成为中国一代歌后和影后。

周璇的演唱音量很小，擅长演唱一些带有民间小调色彩的流行歌曲，她的演唱风格甜美柔润，素有“金嗓子”的称号。作为中国第一代歌星，

她演唱的歌曲历经几十年而不衰，在港台、东南亚一带也颇有影响。她演唱的代表作品有《天涯歌女》、《四季歌》、《何日君再来》、《拷红》、《夜上海》、《花样的年华》、《五月的风》、《采槟榔》、《月圆花好》、《永远的微笑》、《凤凰于飞》、《襟上一朵花》、《不变的心》、《爱神的箭》、《渔家女》等。

龚秋霞

龚秋霞 (1918—)，原名龚莎莎，江苏崇明人，从小在上海长大。1929 年加入“梅花歌舞团”开始专门从事歌舞演出。1937 年，以一曲电影插曲《秋水伊人》而名声大震，1949 年转入香港发展。她演唱的代表作品有《蔷薇处处开》、《秋水伊人》、《春风野草》、《木偶寄情》、《莫忘今宵》等。

白虹

白虹 (1919—1992)，原名白丽珠。1930 年考入黎锦晖的“明月社”，并且很快成为主要演员，先后参演了《三蝴蝶》、《月明之夜》、《葡萄仙子》、《小小画家》等歌舞剧。30 年代中期白虹与黎锦光结合，生下一女 (1950 年离婚)。40 年代初，白虹拍摄了一系列电影，并演唱了大量插曲，成为一名著名歌星和影星。她演唱的代表作品有《莎莎再会吧》、《埋玉》、《蔷薇花》、《郎是春日风》、《苏州夜曲》等。

姚莉

姚莉 (1921-), 原名姚秀云, 上海人, 是作曲家姚敏的妹妹。30 年代中期开始在广播电台演唱, 40 年代初加入哥哥创办的“大同社”, 并在电台走红。十六岁开始, 姚莉便在歌舞厅驻唱, 曾为“仙乐斯”舞厅和“扬子”舞厅的驻场歌手。1950 年, 姚莉全家移居香港, 在百代公司录制了大量唱片, 因此素有“银嗓子”称号。她演唱的代表作品有《玫瑰玫瑰我爱你》、《秋的怀念》、《卖相思》、《雷梦娜》、《金丝鸟》、《我爱妈妈》、《恭喜恭喜》、《哪个不多情》、《人隔万重山》、《得不到的爱情》、《跟你开玩笑》、《带着眼泪唱》、《白香兰》等。

李香兰

李香兰 (1920-), 原名山口淑子, 日本人, 生于沈阳, 在中国长大。她曾受过专门的声乐训练, 具有良好的声乐功底, 演唱中带有艺术歌曲的风格偏向。从 30 年代末开始到 40 年代中期, 李香兰拍摄了一系列电影, 并且和上海百代公司合作录制了大量的流行歌曲。抗战胜利后, 她被遣送回国。50 年代她曾应香港“邵氏”影片公司之邀, 赴港拍摄了三部电影, 并演唱了其中的大部分插曲。她演唱的代表作品有《夜来香》、《卖糖歌》、《恨不相逢未嫁时》、《苏州夜曲》、《兰闺寂寂》、《乌鸦配凤凰》、《身世飘零》、《歌舞今宵》、《梅花》、《分离》、《三年》、《小时候》、《十里洋场》等。

白光

白光（1920—1999），原名史永芬，河北涿州人。年轻时曾留学日本，学习声乐。回国后便在上海发展，既演电影又唱歌。她的演唱风格和同时期的其他歌手截然不同，她的音色低沉，属于女中音，懒洋洋的唱腔加上略带沧桑的音色，形成了与众不同的演唱个性。她演唱的代表作品有《恋之火》、《如果没有你》、《假正经》、《等着你回来》、《桃李争春》、《魂萦旧梦》、《相见不恨晚》、《秋夜》、《彷徨的心》等。

吴莺音

吴莺音（1921—），原名吴健秋，出生于上海，是“抗战”胜利后崛起的歌星。1940年代初在一次广播电台招聘歌手的活动中脱颖而出，从此踏上演唱道路。后来她又分别应邀在上海“仙乐斯”、“米高美”舞厅演唱，1946年和百代唱片公司签约，开始录制唱片。吴莺音的声音略带鼻音，擅长演唱舒缓、柔情的歌曲。新中国成立后，她曾一度以演唱越剧为主。1984年，吴莺音移居美国。她演唱的代表作品有《明月千里寄相思》、《岷江夜曲》、《大地回春》、《红灯绿酒夜》、《断长红》、《我想忘了你》、《依本痴情》、《我有一段情》、《送郎一朵牵牛花》、《陇上一朵玫瑰》、《南风》、《风流债》、《恨不钟情在当年》等。

欧阳飞莺

欧阳飞莺(1920—)，原名吴静娟，生于江苏吴县，是“抗战”胜利后上海流行歌坛的一颗新星。她曾受过西洋传统唱法的训练，是一位嗓音嘹亮的花腔女高音。1946年因出演电影《莺飞人间》并演唱其中十二首插曲而成名。现居美国。她演唱的代表作品有《香格里拉》、《雨濛濛》、《梅花操》、《风花雪》、《怀想》等。

同时期，其他较有影响的歌星还有李丽华（代表作品《千里送京娘》）、梁萍（代表作品《少年的我》）、逸敏（代表作品《同是天涯沦落人》）、张露（代表作品《你真美丽》）、黄飞然（代表作品《初恋女》）、张翠红、张帆、黄源尹、屈云云、金溢、白云、佩妮、张伊雯、韩菁清等。

第四节 “香港时期” 流行音乐 (1949—1969)

1949—1969年，中国流行音乐的发展基地从上海转移到了香港，因此称为“香港时期”。从音乐上看，该时期的音乐风格基本上延续了上海“时代曲”的主要特征，但是在此基础上它又呈现出了某些变化。

1. 背景

新中国成立后，流行歌曲在内地消失，使上海的歌星和影星纷纷离开上海，来到了香港。1950年代前，香港的音乐背景主要是粤剧和古典音乐，基

本上没有真正的流行音乐。40年代末,当大量的上海歌星南下香港后,香港流行音乐得到了迅速发展,从此香港流行音乐正式起步。

2. “香港时期”流行音乐的特征及风格倾向

(1) 轻快风格的兴起

40年代末50年代初,上海流行音乐传到香港不久,音乐风格基本上延续了三四十年代上海“时代曲”的特征,大都是轻柔、委婉的,类似一种低调的“婉约派”风格。但是从1954年开始,香港流行歌曲的风格出现了极大的转变,一种轻松、欢快的风格开始成为歌坛主流。这类风格主要以张露、葛兰、方静音等人为代表。如张露演唱的《给我一个吻》、《窈窕女郎》、《小癞麻》,葛兰演唱的《我爱恰恰》、《我要你的爱》,方静音演唱的《少女的梦》等。

(2) “西曲中词”的创作特征

上海流行歌曲南迁香港后,部分作曲家来到了香港,有些则留在了上海,如“上海时期”的创作中坚力量陈歌辛、黎锦光都留在了上海,主要创作任务就落在了姚敏和李厚襄等人身上。随着流行音乐的发展,创作力量出现了匮乏,同时由于受到香港崇洋思想的影响,香港流行歌曲开始广泛采用“洋为中用”的方法,直接采用西方流行歌曲的曲调填词而成,出现了大量的“西曲中词”作品,掀起了一股“翻唱”高潮。其中较有影响的作品,如《给我一个吻》(张露演唱)根据英文歌曲 *Seven Lonely Day* 填词而成,《小癞麻》(张露演唱)根据英文歌曲 *Jambalaya* 填词而成,《舞伴泪影》(姚莉演唱)根据英文歌曲 *Changing Partner* 填词而成,《我要你的爱》(葛兰演唱)根据英文歌曲 *I Want You To Be My Baby* 填词而成,《兰花女》(潘迪华演唱)根据西班牙

歌曲 *La Viletera* 填词而成。鉴于这样的局面，很多歌手开始演唱起了外文歌曲，如潘迪华和方逸华就曾以演唱外文歌曲而闻名。

从 1950 年代开始，选曲填词的做法一直被保留到今天，成为了香港流行音乐的重要特征之一，从而使后来的香港流行乐坛，出现了一大批填词人。

3. “香港时期”流行音乐的衰落

香港流行歌曲在 1950 年代中后期到 1960 年代初进入了一个繁盛时期，出现了一大批新人、新作，如潘秀琼、葛兰、崔萍、静婷、刘韵、蓓蕾、叶枫等，加上原来从上海来到香港的老歌手，如张露、姚莉等，流行歌坛呈现出了一片繁荣。但是进入 60 年代之后，香港流行音乐开始出现滑坡，致使香港流行音乐走向了衰落。

“香港时期”的衰落既有来自香港内部的原因，也有来自外界的冲击，其中也和英国流行音乐大潮的袭来有着很大关系。

首先是西方摇滚乐的冲击，其中主要来自英国。60 年代正是英国流行音乐崛起的年代，1964 年“披头士热”席卷全球，1965 年“披头士”乐队 (The Beatles) 访问香港，对年轻一代造成了强烈的影响，年轻人开始领略到了摇滚乐的魅力，纷纷组起了乐队，因而流行歌曲受到了强烈冲击。

其次是台湾流行音乐的冲击。60 年代末，台湾流行音乐开始崛起，姚苏容、谢雷、青山、邓丽君等台湾歌手开始纷纷登陆香港，占据了很大的市场份额，对香港本土歌手造成了巨大冲击。

再次是来自粤语歌曲的影响。60 年代中期，“工厂妹文化”造就了一批粤语明星，如陈宝珠、萧芳芳等，给国语流行歌曲造成了很大的压力。

最后是创作力量的衰竭。50 年代，随着香港流行音乐的发展，歌曲创作出现了供不应求，仅凭姚敏、李厚襄等人的创作，已经很难满足市场需求，

创作出现疲态。特别是1967年姚敏的逝世，更使香港流行歌曲创作失去了中流砥柱，从而使歌曲创作日益匮乏，间接地牵制了流行音乐的发展。

60年代末，香港流行音乐市场终于被外来势力瓜分，台湾流行音乐和西方摇滚乐开始成为香港流行乐坛的主流。

4. “香港时期”代表人物及作品

该时期的创作力量主要来自“上海时期”的作曲家和词作家，如姚敏、李厚襄、陈蝶衣、李雋青等人到了香港后，成为香港歌坛的创作中坚力量；同时一些新的创作人员也纷纷崛起，如王福龄、周蓝萍等。在歌星方面，“上海时期”就崭露头角的张露在50年代南下香港后，开始成为香港歌坛的主要角色，同时还有潘秀琼、葛兰等一大批歌星。

姚敏

(1) 创作力量

姚敏自1950年移居香港后，开始成为“香港时期”的创作中坚力量。由于他在“上海时期”就开始创作，通过大量的创作磨练，此时他的作品已显得非常成熟。该时期他的代表作品有《情人的眼泪》、《春风吻上我的脸》、《迎春花》、《小小羊儿要回家》、《我爱恰恰》、《森林之歌》、《我有个好家庭》、《我要飞上青天》、《忘不了的你》、《家家有本难念的经》、《好预兆》、《何必旁人来说媒》、《情人山》、《落花流水》、《神秘女郎》等。

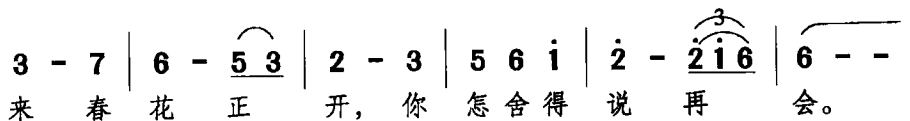
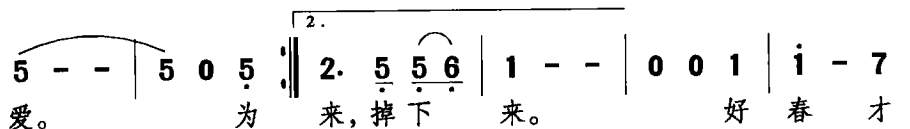
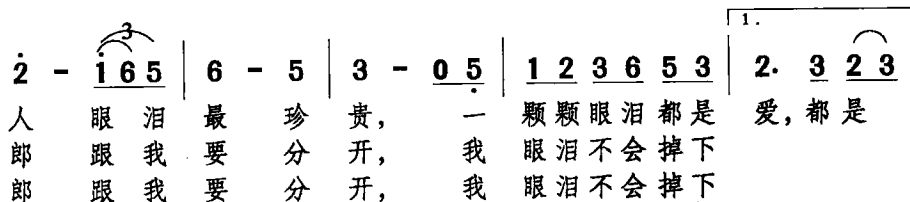
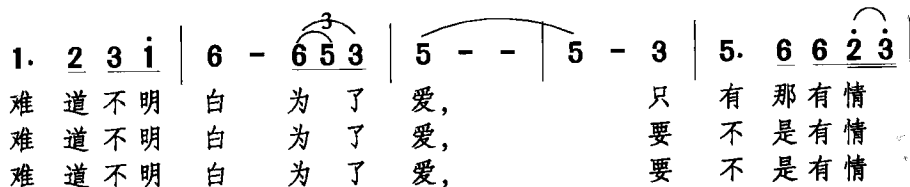
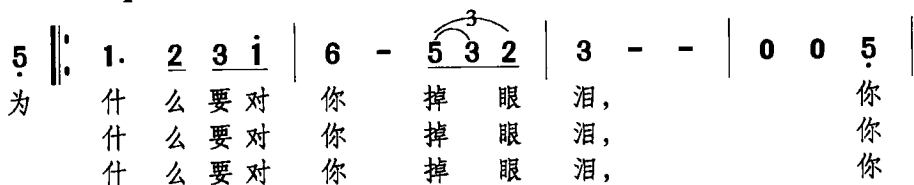
《情人的眼泪》最初是1955年香港拍摄的电影《杏花溪之恋》的插曲，由姚敏作曲（署笔名“杜芬”）、陈蝶衣作词（署笔名“狄薏”）、潘秀琼演唱。该曲节奏舒缓、旋律优美、意境幽远，具有感伤的情感色彩，是一首广为流传的流行佳作。

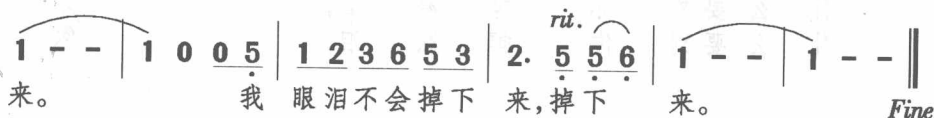
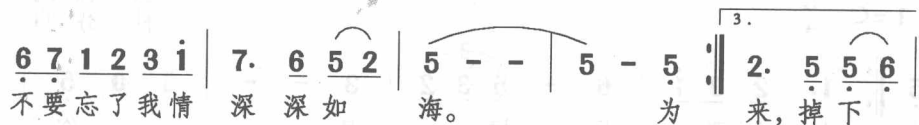
情人的眼泪

(演唱 潘秀琼)

狄 荻 词
杜 芬 曲

1=C $\frac{3}{4}$

王福龄

王福龄 (1926~1989), 上海人, 作曲家。毕业于上海光华大学, 曾就读于上海音乐专科学校。50 年代开始从事歌曲创作, 曾为“飞利浦”唱片公司旗下歌手创作了很多作品, 也曾和百代公司合作。该时期的代表作品有《今宵多珍重》、《脸儿甜如蜜》、《我的一颗心》、《南屏晚钟》等。60 年代, 他主要投入电影配乐和电影歌曲写作, 其中较有影响的电影歌曲有《不了情》、《痴痴地等》、《蓝与黑》、《问白云》、《船》等。直到 80 年代, 他一直坚持创作, 其中 1982 年创作的《我的中国心》(黄霑词) 在华人中造成了广泛影响。

《南屏晚钟》创作于 1960 年, 由陈蝶衣作词 (署笔名“方忬”)、王福龄作曲, 崔萍演唱。该曲的旋律清新、流畅, 节奏轻快、带有摇摆特征, 是一首非常流行的商业化流行音乐作品。

南屏晚钟

(演唱 崔萍)

1=C $\frac{4}{4}$ 王福龄 曲
方 朴 词

5 | 1 1. 2 3 5 | 6 5 3 - | 2 2. 1 2. 1 6 | 5 - - 5 |
我 匆匆地走入 森林中， 森林它一丛丛， 我

1 1. 2 3 5 | 6 5 3 0 3 | 2 2. 1 2 3 | 2 - - 5 :||
找 不到他的 行 踪， 只 看到那树摇 风。 我

2.
2 2. 1 6 5 | 1 - - - | 0 i i 6 | i - - - | 0 i i 6 |
听 得那南屏 钟。 南屏晚 钟， 随 风 飘

5 - - - | 0 5 3 5. 5 | 6. 5 6 6. 6 | 5 3 2 - | 2 - - - |
送。 它好像是 敲 呀敲在我 心坎中。

0 i i 6 | i - - - | 0 i i 6 | 5 - - - |
南 屏 晚 钟， 随 风 飘 送，

0 5 3 5. 5 | 6. 5 6 5. 3 | 2 1 6 2 - | 2 - - 5 |
它 好像是 催 呀催 醒我 相 思 梦。 它

1 1. 2 3 5 | 6 5 3 - | 2 2. 1 2. 1 6 | 5 - - 5 |
催 醒了我的 相 思 梦， 相 思有什 么 用？ 我

1 1. 2 3 5 | 6 5 3 0 3 | 2 2. 1 6 5 | 1 - - - ||
走 出了丛丛 森 林， 又 看 到了夕 阳 红。

周蓝萍, 1924-1971

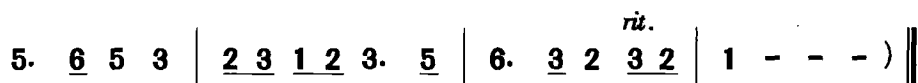
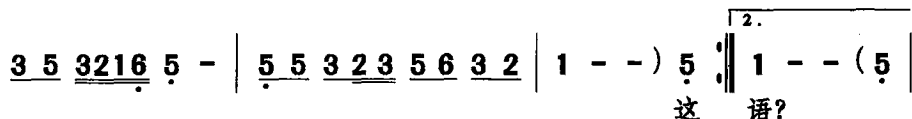
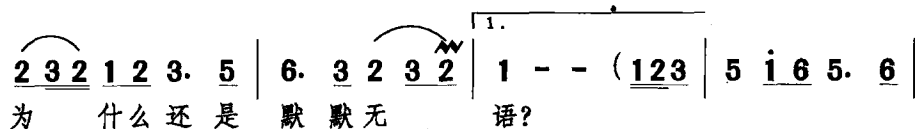
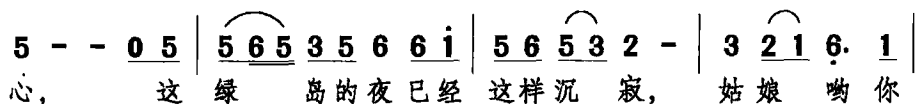
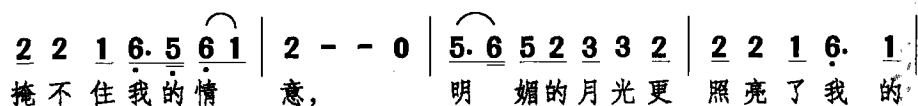
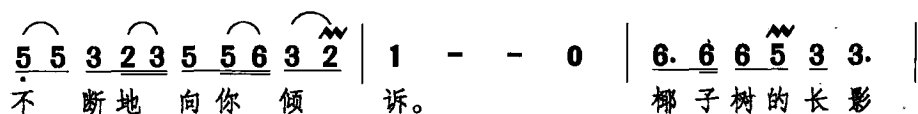
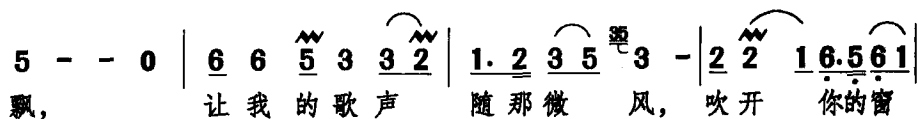
周蓝萍(1924-1971), 湖南湘乡人, 作曲家, 毕业于上海音乐专科学校。1949年他到了台湾, 在中国广播公司担任作曲。50年代开始, 他在香港和台湾两地发展, 创作的歌曲主要以“上海时期”风格为基础, 同时融入了一些台湾民谣的元素。60年代, 他的作品在香港歌坛产生了很大影响。他的代表作品有《绿岛小夜曲》、《月光小夜曲》、《姑娘十八一朵花》、《昨夜我为你失眠》、《茶山姑娘》、《昨夜你对我一笑》、《山歌恋》、《山歌姻缘》等。

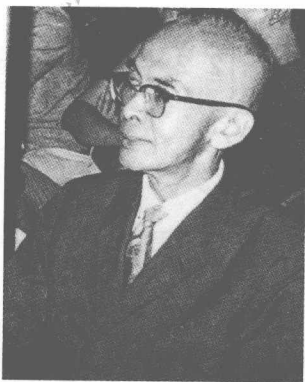
绿岛小夜曲

1=F $\frac{4}{4}$

潘英杰 词
周蓝萍 曲

陈蝶衣

陈蝶衣 (1909-), 原名陈元栋, 江苏武进县人, 词作家, 剧作家, 著名报人。十几岁他从家乡来到上海, 1933 年在上海创办了我国第一份有影响的娱乐报刊《明星日报》, 1941 年创办著名刊物《万象》, 出任主编。他从 40 年代初开始歌词创作, 1952 年移居香港。作为一代词作家, 他创作了三千多首歌词作品, 他的词作文风优雅, 暗喻性强, 具有浓厚的文学性。他常用的笔名有: 方忼、陈式、狄蕙、方达、狄慧、狄珊、辛夷、叶凡、叶绿、梁佩琼等。他在上海时期的代表作品有《香格里拉》、《凤凰于飞》、《合家欢》、《爱神的箭》、《前程万里》等, 香港时期的代表作品有《南屏晚钟》、《情人的眼泪》、《春风吻上我的脸》、《给我一个吻》、《寒雨曲》、《我的心里只有你没有他》、《何必旁人来说媒》、《我是一只画眉鸟》、《卖汤圆》、《我有一段情》、《留恋》等。

陶秦

陶秦 (1915-1969), 原名秦复基, 浙江慈溪人, 电影导演、词作家, 常用笔名沈华发表作品。作为一名导演, 他经常为自己的电影创作歌词, 在“上海时期”就开始创作歌词, 如《恋之火》、《晨光好》等。不过, 他最有影响的作品主要产生于 60 年代的香港, 如《不了情》、《痴痴地等》、《蓝与黑》、《问白云》、《明日之歌》等。

易文

易文（1920—1978），原名杨彦岐，又名诸葛亮、司马青衫，江苏吴县人，电影导演、词作家。50年代中后期创作了一大批优秀词作，如《我爱恰恰》、《第二春》、《我要飞上青天》、《青春儿女》等。1967年后，他和百代唱片公司签约，成为旗下签约词人。他常用的笔名有周之源、孟如、辛梵、丁山、圣木、云山、余心、余怀等。

同时期，其他创作人还有：

司徒明（词作家），原名冯凤山，代表作品有《大江东去》、《莫奔跑》、《蓝色的探戈》、《香蕉船》、《站在高岗上》等。

姚炎（词作家），原名胡褒，代表作品有《新月》、《寿比南山》等。

李雋青（词作家），代表作品有《三年》、《梅花》、《家家有本难念的经》等。

（2）歌星

姚莉（1921—）1950年移居香港后迎来了她事业的第二个高峰。她和百代唱片公司合作了十多年，录制了大量唱片，此时她的嗓音日渐成熟，中低音得到了较好的体现。该时期，她的代表作品有《舞伴泪影》、《大江东去》、《森林之歌》、《伴侣哪里找》、《永远守着他》、《夜归人》等。

姚莉

张露

张露（1932—），原名张秀英，苏州人。“抗战”胜利后，张露就开始在上海歌坛崭露头角，50年代初来到香港。刚到香港时，她的演唱风格基本上延续了“上海时期”的轻柔曼妙，如《迎春花》、

《容易记起你》、《鱼儿哪里来》等歌曲就是该时期的代表作品。过了几年，她的演唱日益成熟，逐渐形成了独特的轻松、爽朗风格，开始演唱一些活泼、俏皮的歌曲。同时张露也是该时期演唱“西曲中词”作品最多的歌星之一。60年代，她和一位葡萄牙籍鼓手结婚，生有二子（二儿子是香港当代歌星杜德伟），60年代末淡出歌坛，后移居美国。她演唱的代表作品有《给我一个吻》、《窈窕女郎》、《小癞麻》、《蜜语重重》、《小小羊儿要回家》、《你真美丽》等。

潘秀琼

潘秀琼（1935-），广东顺德人，出生于马来西亚吉隆坡。50年代初到新加坡发展，并开始在新、马走红。后来，她来到香港，被百代唱片公司看中，并为其录制唱片。1957—1961年，她迎来了事业的高峰期，推出了一大批优秀歌曲。

在声音上，潘秀琼是一位出色的女中音歌手，她低音深沉、浑厚，具有很强的磁性。她演唱的代表作品有《情人的眼泪》、《家家有本难念的经》、《何必旁人来说媒》、《意乱情迷》、《小亲亲》、《寒雨曲》、《我要为你歌唱》、《恋爱是苦杯》等；同时她也翻唱了许多“上海时期”的经典歌曲，如《香格里拉》、《永远的微笑》、《兰闺寂寂》等。

崔萍（1938-），原名崔秀兰，原籍江苏扬州，生于哈尔滨，擅长演唱一些优雅的民谣歌曲。1956年，崔萍开始进入飞利浦唱片公司录制唱片，推出了《可爱的夜晚》、《我的一颗心》、《脸儿甜如蜜》、《流走了爱情》等歌曲。

崔萍

1959 年她转入百代唱片公司，继续推出唱片。她演唱的代表作品有《南屏晚钟》、《今宵多珍重》、《相思河畔》、《总有一天等到你》、《失去的旧梦》、《重相逢》、《俩相依》等。

葛兰

葛兰 (1934-), 原名张玉英, 英文名 Grace, 原籍浙江海宁, 生于上海, 少年时学过京剧, 既是影星, 又是一位出色的歌星。1949 年, 葛兰移居香港, 1953 年开始拍电影; 1956 年进入百代唱片公司, 开始录制唱片。她擅长演唱轻松、活泼的快节奏歌曲, 受到西方流行音乐的影响, 她经常演唱一些爵士歌曲和拉丁歌曲。1959 年, 葛兰应邀赴美国参加 NBC 电视节目 (由美国著名主持人 Dinah Shore 主持) 录制, 并出版唱片《葛兰之歌》。1964 年后, 她退出了影坛, 后来移居美国。她演唱的代表作品有《我要你的爱》(摇摆风格)、《我爱恰恰》(恰恰风格)、《卡门》(探戈风格)、《说不出的快活》、《不管你是谁》等。

静婷

静婷 (1934-), 原名席静婷, 原籍四川泸州, 生于重庆。50 年代中期, 她开始进入歌坛, 主要从事电影幕后配唱工作。在 1963 年到 1965 年间, 香港“黄梅调”电影风行之际, 她曾为很多此类电影配唱, 成为该风格的代表。静婷从 60 年代至 90 年代, 一直活跃于歌坛, 甚至在 1997 年还在参加演出活动。她演唱的代表作品有《痴痴地等》、《明日

之歌》、《摇船曲》、《我的心里只有你没有他》等。

叶枫

叶枫 (1937-), 原名王玖玲, 湖北汉口人, 影星、歌星。她于 1958 年进入歌坛, 推出首张唱片《天长地久》。1962 年后, 进入歌唱事业高峰。她的演唱风格有点接近白光, 嗓音柔和、低沉, 富有浑厚的磁性。她演唱的代表作品有《神秘女郎》、《我有个好家庭》、《情人山》、《心心相印》、《好预兆》、《落花流水》、《晚霞》等。

刘韵

刘韵 (1941-), 原名刘桂兰, 北京人。她于 1958 年进入歌坛, 她的演唱沿袭了“上海时期”的风格, 擅长演唱小调歌曲, 带有民族化倾向。她演唱的代表作品有《姑娘十八一朵花》、《茶山情歌》、《初一到十五》、《好像一双相思鸟》、《山前山后百花开》、《知道不知道》、《多加一点点》等。

蓓蕾

蓓蕾 (1942-), 原名谈蓓蕾, 原籍广东顺德, 生于上海。她于 1960 年推出首张唱片, 起初的风格以小调为主, 走的是传统流行歌曲路线; 1964 年后, 她的风格出现了转变, 变得较为轻快。她演唱的代表作品有《我一见你就笑》、《哪个少女不怀春》、《花儿头上

插》、《默默的相思》、《欢乐今宵》、《再会吧叮当》等。

顾媚

顾媚 (1934—), 原名顾嘉泓, 原籍江苏苏州, 生于广州, 香港著名作曲家顾嘉辉的胞姐。她于 50 年代初进入歌坛, 开始为大长城唱片公司歌手, 50 年代中期转入飞利浦唱片公司, 同时开始进入影坛。她演唱的代表作品有《不了情》、《梦》、《阿里山的姑娘》、《梭罗河畔》等。

同时期, 其他较有影响的歌星还有屈云云 (代表作品《月儿弯弯照九州》)、潘迪华 (代表作品《兰花女》)、华怡保 (代表作品《东山飘雨西山晴》)、方逸华 (代表作品《爱的漩涡》)、杨光 (代表作品《野猫》)、江宏 (代表作品《采红菱》, 与夏丹合唱) 等, 以及邓白英、梁云、梁萍、夏丹、于飞等。

第五节 “台湾时期”流行音乐 (60 年代中期—70 年代中期)

1. 背景

60 年代, 台湾流行音乐开始崛起, 其原因主要来自两方面, 其中外部原因是 60 年代中后期, 香港流行歌曲的衰落, 为台湾流行音乐的崛起提供了一个平台, 很多台湾歌手纷纷在香港走红。内部原因是 60 年代台湾的经

经济发展促进了流行音乐的繁荣。60年代,台湾广泛地引进外资,使台湾经济迅速上升,经济的发展使人民生活水平得到提高,带动了唱片业的繁荣,从而使流行音乐得到了进一步发展。

60年代以前,台湾流行歌曲的创作数量非常少,当时流传的许多歌曲都来自“上海时期”或“香港时期”的作品,如《夜来香》、《何日君再来》、《绿岛小夜曲》、《不了情》等。直到1966年,一首《意难忘》(美黛演唱)风靡东南亚,打开了台湾流行歌曲新局面。随后姚苏蓉一曲《今天不回家》正式掀起了台湾流行歌曲的热潮,以至很多人将60年代末70年代初,称为是“姚苏蓉时代”。同时期,台湾出现了一大批本土流行歌手,如谢雷、青山、邓丽君、尤雅等,引起了很多人对台湾流行歌曲的关注。

2. “台湾时期”流行音乐的特点及风格倾向

台湾流行音乐的崛起从60年代中后期到70年代初,虽然只经历了短短的几年时间,但是影响却十分广泛,除了台湾本地之外,在香港、东南亚一带也造成了很大的影响,对香港的影响尤为显著。

从音乐风格上看,该时期的台湾流行音乐和“上海时期”的“时代曲”具有一脉相承的关系,基本上都是轻盈曼妙的,或深沉低调的。其原因主要是国民党迁台后,将上海的“时代曲”带到了台湾,在台湾造成了很大影响,使上海“时代曲”成了台湾流行音乐崛起时的重要根基。因此,该时期的台湾流行歌曲和五六十年代香港流行歌曲的风格,基本上也是相同的,都是基于上海“时代曲”发展而来。由于根基相同,这也成了台湾流行音乐能够在香港流行音乐衰落时,迅速占领香港市场的重要原因。

在上海“时代曲”的基础上,台湾流行音乐由于长期受到日本文化的影响,又体现出了某些自己的特征。受到日本“哭调”的影响,该时期的台湾流行音乐经常体现出带哭腔的演唱特征,如姚苏蓉、谢雷、青山等歌手的演

唱中就带有明显的“哭调”倾向。但从整体上看,该时期台湾流行歌曲的特征是曲风比较明快,节奏比较轻松,既有“时代曲”的轻柔感,又具有一股清新的感觉。因此,该时期的台湾流行歌曲可以看作是“时代曲”的变形。

60年代,台湾流行音乐虽然得到了迅速发展,但是由于唱片业的不健全,使很多本土歌手纷纷寻求海外发展。其中最主要的两大发展基地是香港和日本。如姚苏蓉、谢雷、青山、尤雅等歌手主要以香港市场为基础;后来的欧阳菲菲、翁倩玉、陈美龄等歌手主要以日本市场为基础;邓丽君则经常往返于香港和日本之间。

3. “台湾时期”代表人物及作品

60年代,台湾流行歌曲虽已崛起,但是音乐创作远远滞后于唱片业的发展,创作力量比较匮乏。直到60年代末,台湾的创作力量开始崛起,出现了一批优秀词曲作者,如庄奴、左宏元、翁清溪、刘家昌等。原创力量的增强,带动了一大批本土歌手的走红,如邓丽君、尤雅、谢雷、青山、陈芬兰等。

庄奴

庄奴,原名黄河,词作家,1921年生于北京,毕业于北平中华新闻学院,曾做过记者、编辑等工作,也演过话剧。1949年,他初到台湾,在一家小报社做副刊编辑,空闲时也写一些散文、短篇小说。一次偶然的机会,他的词作被《绿岛小夜曲》的曲作者周蓝萍谱成了歌曲,由此激发了他的创作热情。后来,台湾电影崛起,在东南亚一带备受欢迎,歌曲的需求量也开始加大,因此他便一发不可收拾。五十年来,庄奴创作了三千多首歌词,对台

湾流行音乐的发展产生了重要影响。

他的代表作品有《泪的小雨》(彩木雅夫曲)、《海韵》(古月曲)、《冬天里的一把火》、《原乡人》(汤尼曲)、《情人的关怀》、《又见炊烟》、《甜蜜蜜》、《小城故事》(汤尼曲)、《垄上行》等。

左宏元，笔名古月，作曲家。他是一位科班出生的作曲家，在写流行歌曲之前创作过很多儿歌。60年代前期，当台湾流行音乐刚刚崛起之时，他的创作就已经拥有了一定的影响。60年代末，风行东南亚的台湾流行歌曲《今天不回家》（姚苏蓉演唱）就出自他的手笔。在众多台湾早期歌星中，左宏元还培养了像刘家昌、邓丽君这样的大牌明星，创作了邓丽君演唱的《海韵》、《风从哪里来》、《千言万语》、《我怎能离开你》等著名作品。

60年代中期，随着台湾电影的兴起，他在电影音乐创作上也写下了辉煌，曾经左宏元、琼瑶、凤飞飞的名字经常连在一起，在台湾国语歌坛享有盛誉，通过电影的传播，像《我是一片云》、《月朦胧，鸟朦胧》、《一颗红豆》、《神话》、《聚也依依散也依依》等主题歌和插曲造成了很大影响。

70年代，“民歌运动”达到高潮，此时他的作品变得清新幽雅，创作了一批带有民歌色彩的作品，如《踏浪》(沈雁演唱)、《你那好冷的手》(银霞演唱)、《娃娃的故事》(陈淑桦演唱)等。在“民歌运动”后期，左宏元和庄奴成了一对黄金搭档，他俩成了很多歌星唱片销量的保障。他在创作后期，成名作品较少，但都具有很高的水准，主要转向电视剧、电影配乐、主题曲创作以及唱片监制。

左宏元的创作擅长运用台湾传统歌谣的元素（如歌仔戏）以及中国民族五声音阶，具有浓郁的小调色彩，为台湾流行乐坛开辟了一条有别于欧美和日本的流行音乐风格，创造了一条真正属于自己的创作道路，为台湾流行音乐的发展做出了重要贡献。

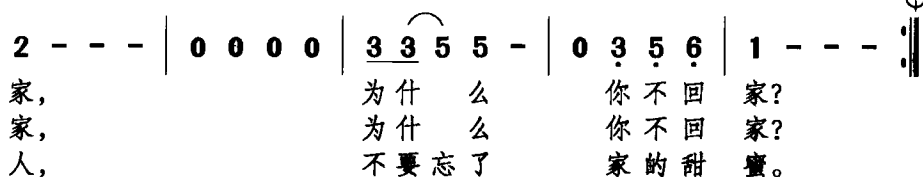
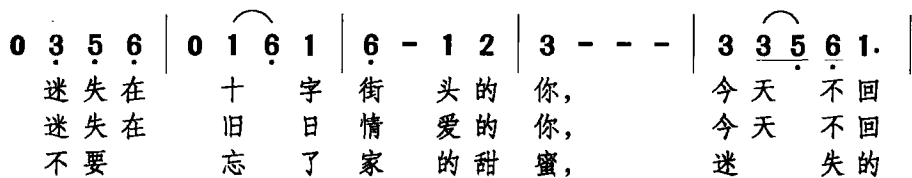
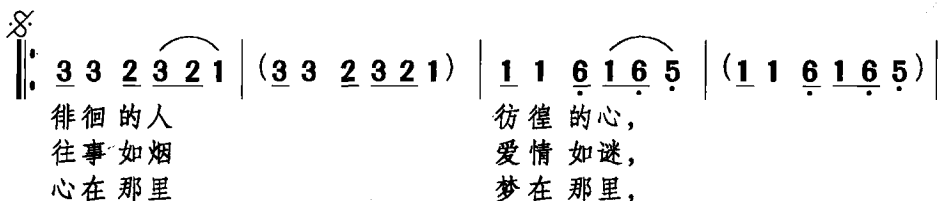
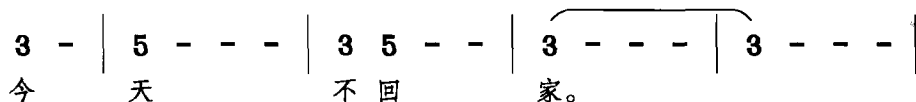
他的代表作品有《今天不回家》、《海韵》、《千言万语》、《月朦胧，鸟朦胧》、《我是一片云》、《风从哪里来》、《娜鲁湾情歌》、《踏浪》、《青青河边草》、《六个梦》、《千年等一回》等。

今天不回家

(演唱 姚苏蓉)

诸 戈 词
古 月 曲

1=F $\frac{4}{4}$

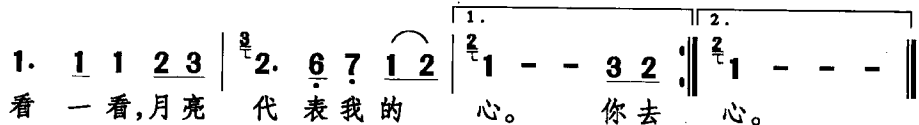
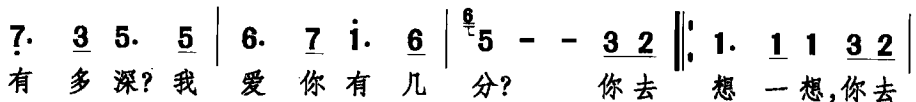
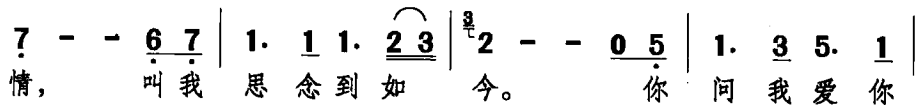
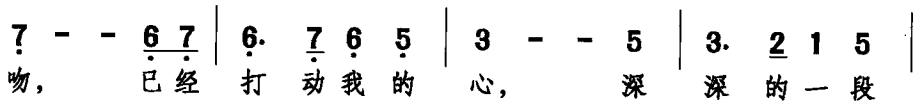
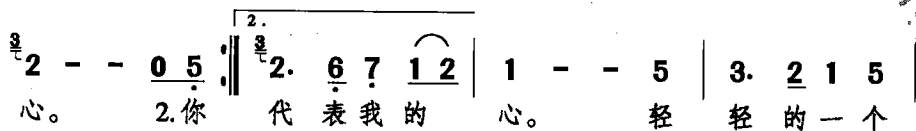
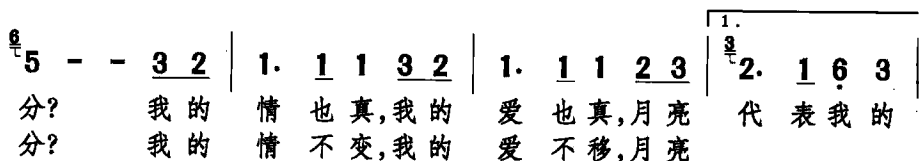
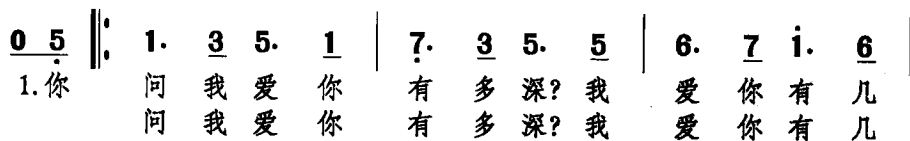
翁清溪，笔名汤尼，生于1936年，作曲家。他在音乐上的起步开始于美军驻台时期的乐队演奏。他从小热爱音乐，通过自学能演奏小提琴、黑管、萨克斯、口琴、吉他、钢琴等多种乐器，二十三岁进入美军俱乐部演唱，二十八岁自组 Tony 大乐队。他曾经三次出国深造，最早是到欧洲学习古典管弦乐技法，第二次是1973年进美国波士顿伯克里音乐学院进修爵士乐，之后回到台湾筹组“台视”大乐队任团长，并进入电影界从事电影作曲，参与《小城故事》、《原乡人》等电影配乐，赢得多项国际配乐大奖。1985年，五十岁的他再次赴美进南加利福尼亚大学研读电影配乐。

翁清溪创作了五百多首畅销流行歌曲，改编过数万首曲子，曾获得第十届台湾金曲奖终身成就奖。他所创作的歌曲大多倾向于柔情的风格，他的旋律搭配庄奴的歌词，加上邓丽君的演唱，在全球华人中具有重要影响。如他创作的《月亮代表我的心》三十多年后依旧广为流传。

他的代表作品有《月亮代表我的心》、《小城故事》、《原乡人》、《原乡情浓》、《南海姑娘》、《旅愁》、《爱雨》、《无情荒地有情天》等。

月亮代表我的心

(演唱 邓丽君)

1 = $\flat E$ $\frac{4}{4}$ 孙 仪 词
汤 尼 曲

刘家昌

刘家昌，词曲作家，歌手，祖籍山东，1940年生于哈尔滨，幼时随父母移居韩国。他于1962年毕业于台湾政治大学，1966年开始从事音乐创作。刘家昌的作品具有浓郁的个人气息，以抒情曲风见长。他在创作早期，经常和琼瑶合作，为她的电影创作主题歌和插曲，如《月满西楼》、《庭院深深》、《一帘幽梦》等。此后他创作的《往事只能回味》（尤雅演唱）传遍大街小巷，

将自己的事业推向了高峰，又创作了《云河》、《诺言》、《小雨打在我身上》等知名歌曲。在刘家昌的创作生涯中，他还经常和另一位著名词作家孙仪合作，创作了如《海鸥》、《诺言》、《我心深处》、《初恋的地方》等作品。

刘家昌的作品时常带有一种浪漫主义情调，擅长创作借景抒情的词作，字里行间经常透露出对秋天的赞叹，如《深秋》、《秋诗篇篇》、《烟雨斜阳》等。

他的代表作品有《月满西楼》、《庭院深深》、《一帘幽梦》、《云河》、《独上西楼》、《梅兰梅兰我爱你》、《只要为你活一天》、《往事只能回味》、《在雨中》、《诺言》、《小雨打在我身上》、《我是中国人》、《梦驼铃》等。

往事只能回味

（演唱 尤雅）

林煌坤 词
刘家昌 曲

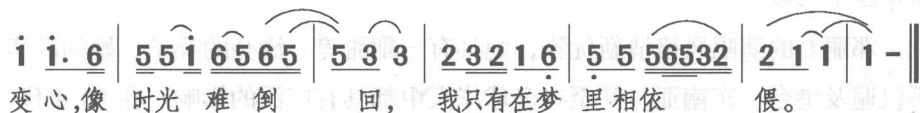
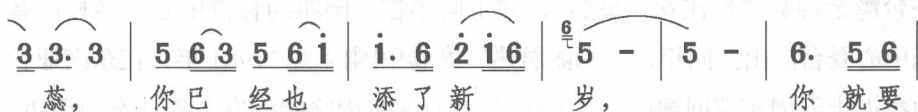
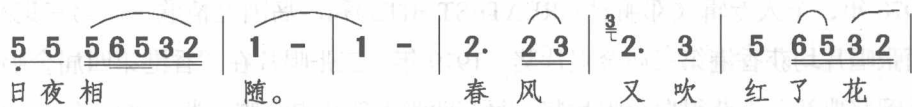
1=A $\frac{2}{4}$

5. 6 | 5. 3 | 2. 3 1. 6 | 1 0 2 | 3. 5 | 1 6 2 1 6 |

时 光 一 逝 永 不 回， 往 事 只 能 回

6 5 5 | 5 - | 6. 5 6 | 1 1 | 5 5 1 6 5 6 5 | 3 - | 2 3 2 1 6 |

味， 忆 童 年 时 竹 马 青 梅， 两 小 无 猜

邓丽君

邓丽君，台湾著名歌星，1953年出生于云林县褒忠乡田洋村。1963年，她参加了中华电台“黄梅调”歌曲比赛，获得冠军；1966年，参加金马奖唱片公司歌唱比赛，夺得冠军。次年，加盟宇宙唱片公司，并推出第一张唱片，正式步入流行歌坛。

1969年，邓丽君因演唱电视剧《晶晶》主题曲，而引起广泛关注；1970年，随“凯声综艺团”到香港演出，同年在香港拍摄电影《歌迷小姐》。1973年，她与日本“宝丽多”（Polydor）唱片公司签约，赴日发展；1974年，以一曲《空港》当选1974年“最佳新人歌星奖”；1977年荣获“香港第一届金唱片颁奖礼”金唱片奖；

1978年，个人专辑《邓丽君 GREATEST HITS》和《岛国之情歌——第三集》两张唱片均获香港第三届金唱片奖；1979年，三张唱片在“香港第四届金唱片颁奖典礼”上获得白金唱片奖，另有两张大碟获得金唱片奖；1980年，荣获台湾金钟奖“最佳女歌星奖”，并于同年在美国纽约林肯中心、洛杉矶音乐中心登台演出。同年，“邓丽君热”席卷中国内地；1984年，在东南亚各地举办十五周年巡回演唱会。1995年5月8日因哮喘病发，猝逝泰国清迈，享年四十二岁。

邓丽君的演唱风格清新优雅，她具有一副甜美、清亮的嗓子，她的歌声不仅遍及港台、东南亚，甚至在全球华人中都具有广泛的影响。在80年代，内地流行音乐刚刚复苏之际，邓丽君的歌声在内地歌坛产生了重要影响。

她演唱的代表作品有《月亮代表我的心》、《漫步人生路》、《空港》、《小城故事》、《甜蜜蜜》、《我只在乎你》、《千言万语》、《你怎么说》、《在水一方》、《南海姑娘》、《再见，我的爱人》、《襟裳岬》、《又见炊烟》、《云河》、《原乡人》、《原乡情浓》、《路边的野花不要采》、《忘记他》、《独上西楼》等。

同时期，创作方面的代表人物还有：林煌坤（词作家），代表作品有《路边的野花不要采》、《往事只能回味》、《夜色》等；慎芝（词作家），代表作品有《我只在乎你》；孙仪（词作家），代表作品有《月亮代表我的心》；林家庆（作曲家），代表作品有《在水一方》；以及骆明道、赵晓潭、李俊雄、黄仁清等。

同时期，以及往后一段时间内，带有“时代曲”倾向的早期台湾流行歌曲代表歌星还有：

姚苏蓉，代表作品有《今天不回家》、《水长流》、《几度夕阳红》等；

青山，代表作品有《泪的小花》、《月儿像柠檬》、《寻梦园》等；

谢雷，代表作品有《多少柔情多少泪》、《曼莉》等；

尤雅，代表作品有《往事只能回味》、《梅兰梅兰我爱你》、《江水向东流》等；

紫薇，(50年代成名的歌手),代表作品有《魂萦梦牵》、《回想曲》等；

美黛，代表作品有《意难忘》等。

还有陈芬兰、黄晓君、万沙浪等。

姚苏蓉

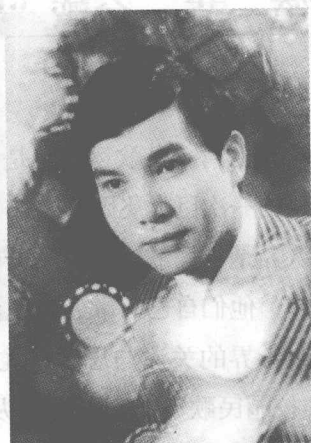
青山

紫薇

尤雅

謝雷

第二章

台湾流行音乐的发展与演变

台湾流行音乐虽然从 60 年代末就开始崛起，以姚苏蓉、青山、尤雅等人为代表的台湾流行音乐曾一度风靡东南亚，但是真正改变台湾流行音乐面貌的则是 70 年代中期的一场“民歌运动”，此后，台湾流行音乐开始以全新的面貌进入一个崭新的时期。

第一节 台湾“民歌运动” (1975-1981)

台湾“民歌运动”是台湾流行音乐史上的一次重要变革，是台湾流行音乐的一次巨大飞跃。1975 年出版的一张名为《中国现代民歌集》的唱片被普遍认为是“民歌运动”的开端。此后，越来越多的年轻人开始投入流行歌曲创作，他们自己写歌，自己演唱，在西餐厅和校园中演唱。这股潮流引起了社会各界的关注与思考，尤其受到青年学生的支持，因此这种音乐又被称为“校园民歌”。“民歌运动”从 1975 年持续到 80 年代初，于 80 年代初因受到商业大潮的影响，走向衰落。因此，在台湾流行音乐史上，这段时期被称为“民歌运动”时期。

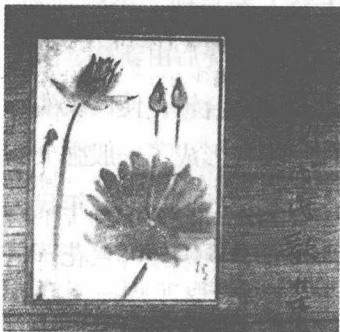
1. 背景

60年代末、70年代初，姚苏蓉、谢雷、尤雅等歌手的走红，使台湾流行音乐得到了迅速发展，但是从文化角度来看，此时的国语歌曲基本上都是“上海时期”或“香港时期”的舶来品，以及它们的变形，内容比较浅薄，没有什么深度；另一方面，英文歌曲自50年代就开始在台湾盛行，到了70年代，人们对它产生了强烈依赖，这样的背景，激发了很多有思想的年轻人寻求本土文化的思考。

从经济上看，台湾的经济发展促使了人民生活水平的提高，从而带动了唱片业的发展，唱片公司层出不穷。然而，当流行音乐成为唱片业的主体时，很多人发现，流行音乐没有更多的东西可以提供给唱片业，它的消费群体主要集中在了三十岁左右的人群中，主要听的是传统的“时代曲”或早期的台湾流行歌曲。因此，唱片公司亟待开发十八岁到二十五岁年龄层次的唱片消费市场，于是它们开始广泛寻找新的内容，寻找新的声音。

从传媒来看，70年代初，传播媒体开始步入成熟，为新型音乐的兴起奠定了重要基础。

鉴于以上各方面的情况，他们都为“民歌运动”铺好了道路，“万事俱备，只欠东风”。

2. “民歌运动”的高潮

(1) 杨弦和《中国现代民歌集》

1975年，“民歌运动”的导火线被一位叫做杨弦的年轻人点燃。当年，他将余光中的九首诗谱成了歌曲，并于6月6日在台北中山堂举行了演唱会，这场演唱会标志着“民歌运动”的

开始。同年9月，在余光中先生的支持下将九首作品公开以唱片形式发行，推出唱片《中国现代民歌集》。杨弦在创作上打破了“时代曲”和传统民谣的局限，突出作品朴实、自然的曲风。

杨弦的首张专辑《中国现代民歌集》出版后，受到很多年轻人的支持，但是同时也遭到了许多保守派人士的指责，在社会上引起了强烈争论。特别是对于“现代民歌”的争论尤其激烈，有人指出：“这种歌既不中国也不现代，更不是民歌”。因此，后来将其改称为“校园民歌”。

尽管社会各界对于杨弦的评价褒贬不一，但是历史充分证明，在“民歌运动”中杨弦无疑是一个开端。继他之后，更多的有志青年纷纷投入到了民歌创作中来，涌现出了李双泽、侯德健、叶佳修、孙仪、苏来等一大批优秀创作人。

(2)“金韵奖”民歌大赛

在“民歌运动”中，除了年轻人的满腔热情之外，真正对“校园民歌”的推广产生重要影响的是1977—1980年举办的四届“金韵奖”民歌大赛。

1977年，第一届“金韵奖”大赛的成功举办，吸引了更多的年轻人参与到“民歌运动”中来，他们纷纷写出了自己的歌曲，唱出了自己的歌曲，赛后由新格、海山等唱片公司将比赛中的歌曲结集出版，推出的一系列民谣合辑，使民歌的影响力迅速扩大到了整个社会。此后，民歌创作在那个年代形成了一股强大的风气，三三两两的年轻人抱着吉他在草地上轻轻弹唱的现象成了70年代末台湾校园的一个缩影。如《再别康桥》、《雨中即景》、《阿美、阿美》、《兰花草》、《蜗牛与黄鹌鸟》等歌曲，在校园中广泛流行。

蜗牛与黄鹂鸟

1=E $\frac{2}{4}$

中速

陈弘文 词
林建昌 曲

$\underline{5\ 5\ 5}\ \underline{5\ 3\ 5}\ |\ \underline{1\ 6\ 5}\ |\ \underline{5\ 5\ 5}\ \underline{5\ 3\ 2}\ |\ \underline{1\ 3\ 2}\ |\ \underline{2.\ 3}\ \underline{5\ 5\ 5}\ |$
 阿门阿前一棵葡萄树，阿嫩阿嫩绿地刚发芽，蜗牛背着那

$\underline{3\ 3\ 2}\ \underline{1\ 1}\ |\ \underline{2.\ 3}\ \underline{1\ 1\ 6}\ |\ \underline{5\ 6\ 5}\ |\ \underline{5\ 5\ 5}\ \underline{5\ 3\ 5}\ |\ \underline{1\ 6\ 5}\ |$
 重重的壳呀，一步一步地往上爬。阿树阿上两只黄鹂鸟，

$\underline{5\ 5\ 5}\ \underline{5\ 3\ 2}\ |\ \underline{1\ 3\ 2}\ |\ \underline{2.\ 3}\ \underline{5\ 5}\ |\ \underline{3\ 3\ 2}\ \underline{1\ 1}\ |\ \underline{2.\ 3}\ \underline{1\ 1\ 6}\ |\ \underline{5\ 6\ 5}\ |$
 阿嘻阿嘻哈哈在笑它：“葡萄成熟还早得很哪，现在上来干什么？”

$\underline{5\ 5\ 5}\ \underline{5\ 3\ 2}\ |\ \underline{1\ 6}\ \overset{\vee}{\underline{5\ 5\ 6}}\ |\ \underline{1\ 2\ 1\ 2}\ |\ 3\ 2\ |\ 1\ -\ |\ 1\ -\ ||$
 “阿黄阿黄鹂儿不要笑，等我爬上它就成熟了。”

随着“金韵奖”大赛的深入开展，“民歌”界涌现出了一大批新人，如叶佳修、蔡琴、银霞、齐豫、李建复、施孝荣、马宜中、邵肇玫、王梦麟等。

从曲风上看，此时的民歌作品已经超越了杨弦的风格，体现出了浓郁的文学气息，带有很浓的校园文化色彩，从而使“现代民歌”开始转型为新一代的“校园民歌”。

(3) 新格、海山唱片公司

随着“民歌运动”影响的扩大，“校园民歌”逐渐成为台湾流行音乐的

主流。在这个过程中，唱片公司对“校园民歌”的传播起到了重要作用，其中最为突出的是新格唱片公司和海山唱片公司。

齐豫《橄榄树》

1) 新格唱片

新格唱片公司成立于1976年，是“民歌运动”中最有影响的唱片公司之一。从1977年开始，新格公司将每一届“金韵奖”大赛涌现出来的新人新作集结出版，以《金韵奖纪念专辑》的名义推出合辑，对“民歌运动”的发展起到了重要的推动作用。

李建复《龙的传人》

在“新格”旗下，最有代表性的歌手是齐豫和李建复。公司曾于1979年推出了齐豫的《橄榄树》专辑，1980年推出了李建复的《龙的传人》专辑。此外，“新格”还推出了包美圣的《包美圣之歌》、《樵歌》，杨耀东的《季节雨》，王海玲的《偈》，王梦麟的《献给父亲》等唱片，这些唱片都是“民歌运动”中极为重要的专辑。除此之外，施孝荣、郑怡、马宜中、王新莲、“木吉他”合唱团等歌手和团体也在“新格”的一些合辑中慢慢走向市场。

蔡琴《出塞曲》

2) 海山唱片

海山唱片公司成立于1961年，对“民歌运动”的推广起到过极为重要的作用。在“民歌运动”中，“海山”推出的民歌系列合辑《民谣风》在当时造成了很大的影响。同时，“海山”还推出了两位非常重要的民歌手蔡琴和叶佳修。

叶佳修

如蔡琴的《恰似你的温柔》、《出塞曲》，叶佳修的《乡间的小路》、《赤足走在田埂上》、《踏着夕阳归去》等。

除了“新格”和“海山”两家唱片公司之外，以“歌林”为代表的一些小唱片公司也纷纷加入到了“民歌运动”中来。如“歌林”推出的凤飞飞，“芮河”推出的陈淑桦，“宝丽金”推出的刘文正，“综一”推出的黄仲昆，“王振敬股份公司”推出的费玉清、陈芬兰等歌手，都在民歌时代有着极大的影响。他们的出现，很大程度上丰富了民歌的表现形式，把民歌的发展推向了一个更高的发展层面。

3. “民歌运动”代表人物及作品

自70年代中期开始，“民歌运动”吸引了很多年轻人的目光，他们纷纷开始自己创作歌曲，使台湾流行音乐的创作呈现出了一个空前的繁荣景象。创作的繁荣带动了唱片业的发展，于是涌现出了一大批新生代歌手。下面在这里简要介绍一下该时期比较重要的代表人物及作品。

梁弘志，词曲作家，代表作品有《恰似你的温柔》、《请跟我来》、《半梦半醒之间》、《读你》、《但愿人长久》等。

李泰祥，词曲作家，代表作品有《橄榄树》、《欢颜》、《走在雨中》、《春天的故事》等。

苏来，词曲作家，代表作品有《月琴》、《偈》、《你的眼神》、《菜根谭》、《秋瑾》、《一千个春天》等。

李寿全，词曲作家、唱片制作人、歌手，从1980年开始先后制作了李建复的《龙的传人》、王海玲的《偈》、杨耀东的《季节雨》、刘文正的《太阳一样》、潘越云的《天天天蓝》、苏芮的《一样的月光》、洪荣宏的《旧情绵绵》等唱片。代表作品有《守着阳光守着你》、《一样的月光》、《八又二分之一》、《老莫的第二个

春天》、《残缺的角落》等。

马兆骏，词曲作家、唱片制作人、歌手，1976年开始创作歌曲，“民歌运动”时期的代表作品有《无人的海边》（1979年，黄仲昆演唱）、《爱不要给太多》（1979年，刘文正演唱）、《七月凉山》（1980年，“木吉他”合唱团演唱）、《木棉道》（1980年，王梦麟演唱）、《告别夕阳》（1981年，郑怡演唱）、《散场电影》（1981年，“木吉他”合唱团演唱）等。

陈焕昌（小虫），词曲作家，唱片制作人，1980年创作处女作《小雨来得正是时候》（郑怡演唱），从此开始职业作曲和唱片制作生涯，先后创作了凤飞飞《凉啊凉》、蓝心湄《劲舞的女孩》、蔡琴《我和我自己的影子》、江淑娜《请你记得我的好》、钟镇涛《只要你过得比我好》、伊能静《悲伤朱丽叶》、张信哲《舍不得离开你》、潘越云《我是不是你最疼爱的人》、张清芳《不想你也难》、陈淑桦《情关》、梅艳芳《亲密爱人》、杜德伟《钟爱一生》、黄莺莺《葬心》等千余首作品。

同时期，较有影响的代表歌手及作品有：

叶佳修，创作型歌手，他的作品带有浓郁的乡土气息，代表作品有《踏着夕阳归去》、《赤足走在田埂上》、《乡间的小路》、《乡间记趣》、《流浪者的独白》等。

蔡琴，代表作品有《恰似你的温柔》、《出塞曲》、《抉择》、《被遗忘的时光》、《你的眼神》等。

银霞，代表作品有《兰花草》、《蜗牛与黄鹂鸟》、《你那好冷的小手》等。

潘安邦，代表作品有《外婆的澎湖湾》、《故乡的风》、《阳光和小雨》、《盼》、《思念总在分手后》、《爸爸的草鞋》等。

齐豫，代表作品有《橄榄树》、《欢颜》、《春天的故事》、《答案》等。

李建复，代表作品有《龙的传人》、《匆匆》、《寒山斜阳》、《歌者抒怀》、《意

映卿卿》等。

施孝荣，代表作品有《归人沙城》、《拜访春天》等。

王梦麟，代表作品有《雨中即景》、《阿美！阿美！》等。

郑 怡，代表作品有《小雨来得正是时候》、《微风往事》等。

刘文正，代表作品有《迟到》、《寻梦园》、《三月里的小雨》等。

李碧华，代表作品有《祈祷》、《聚散两依依》、《梦的衣裳》、《神话》、《午后的雷雨》等。

陈淑桦，代表作品有《夕阳伴我归》、《七夕雨》、《浪迹天涯》、《红楼梦》等。

蔡幸娟，代表作品有《乡村路上》、《夏之旅》等。

木吉他合唱团，代表作品有《散场电影》、《下雨天的周末》等。

此外，其他较有影响的作品还有《踏浪》（沈雁演唱）、《秋蝉》（徐晓菁、杨芳仪演唱）、《再别康桥》（范广慧演唱）、《匆匆别后》（梁弘志演唱）、《不告而别》（南方二重唱演唱）、《俏姑娘》（小乌鸦合唱团演唱）、《让我们看云去》（陈明韶演唱）、《生命来得巧》（旅行者三重唱演唱）、《忘了我是谁》（王海玲演唱）、《如果》（施碧梧、邰肇玫演唱）等。

外婆的澎湖湾

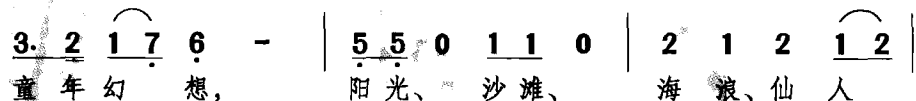
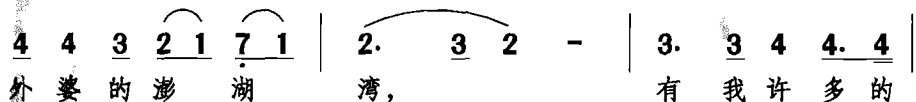
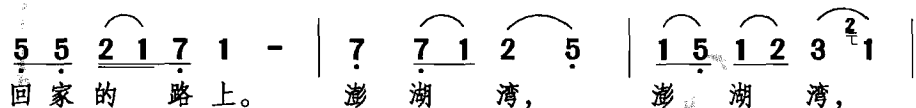
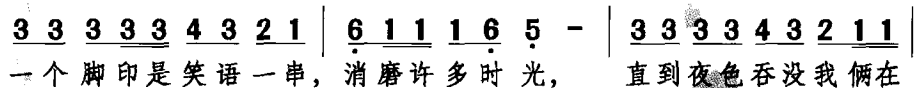
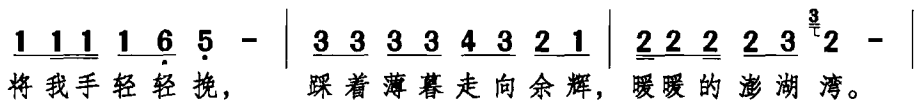
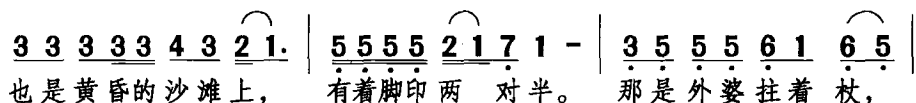
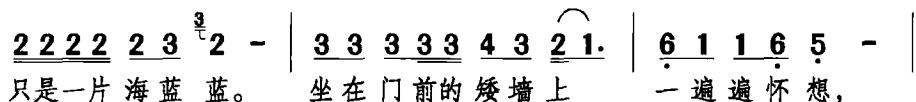
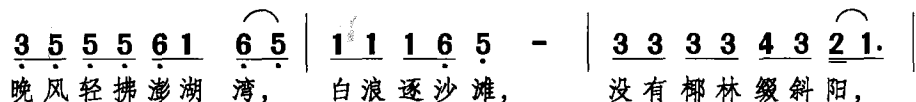
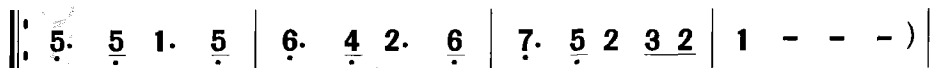
（演唱 潘安邦）

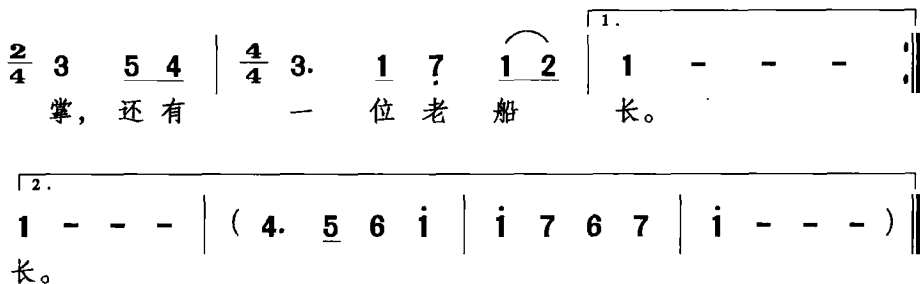
1=A $\frac{4}{4}$

叶佳修 词曲

♩ = 86

($\underline{5}$. $\underline{5}$. $\underline{1}$. $\underline{5}$. | $\underline{6}$. $\underline{4}$. $\underline{2}$. $\underline{6}$. | $\underline{7}$. $\underline{5}$. $\underline{2}$ $\underline{4}$ | $\underline{3}$. $\underline{1}$ $\underline{5}$ - |

4. “民歌运动”的影响及意义

“民歌运动”从 70 年代中期进入高潮到 80 年代初衰落,虽然只经历了短短的五六年时间,但是却对台湾流行音乐产生了重要影响,具有深远的意义。

首先,“民歌运动”提升了台湾流行音乐的品质,摆脱了以往流行歌曲低沉、优柔的风格,它那清新、纯朴的曲风,具有文化韵味的歌词,使台湾流行音乐开始从娱乐层面上升到了文化层面。

其次,“民歌运动”为日后的台湾流行乐坛培养和储备了一大批音乐人才,如李寿全、李宗盛(木吉他合唱团)、童安格(旅行者三重唱)、罗大佑、陈志远、小虫、马兆骏、黄大军等,后来他们成了台湾流行音乐创作力量的重要组成部分,对日后台湾流行音乐的发展产生了重要影响。

再次,在内地流行音乐复苏之际(70 年代末 80 年代初),校园民歌广泛传入内地,在很大程度上加速了内地流地音乐的复苏,成为 80 年代内地流行音乐的重要参考,极大地推动了内地流行音乐的发展。

鉴于以上分析,“民歌运动”的意义是非常深远的,但是随着台湾经济的发展,流行音乐商业化趋向日益加重,面对都市化流行音乐的兴起,新一代听众的口味发生了变化,多元化发展成为流行音乐的必然趋向。慢慢地,校园民歌开始疏远了现实生活,最终因无法适应商业机制的运作,在 80 年代初走向了衰落。

第二节 台湾流行音乐的变革 (1981—1983)

80年代的前几年,在台湾流行音乐的发展史上具有重要意义。在经历了“民歌运动”的洗礼后,深层的文化思考在流行音乐中日益显露。同时,在唱片业的推动下,文化与商业的结合开始成为台湾流行音乐的显著特征。在这种背景下,1981—1983年短短的三年间,台湾流行音乐发生了一次巨大的蜕变,就像一阵“黑色旋风”席卷了整个台湾社会,对台湾流行音乐的发展产生了进一步的推动。

1. 滚石唱片

1981年,段氏兄弟(段钟潭、段钟沂)在《滚石音乐杂志》的基础上,创办了台湾滚石唱片公司,随后推出了《童年》(张艾嘉)、《朋友歌》(陶大伟、孙越)、《之乎者也》(罗大佑)、《天天天蓝》(潘越云)等一系列具有现代流行意识的唱片。这些唱片不仅在商业上取得了很大的成功,很多作品还明显地体现出了对社会发展与现实生活的反思。从某种意义上讲,滚石唱片使流行音乐的商业性与文化性得到了进一步的结合,从而进一步推动了台湾唱片业的发展和台湾流行音乐商业化的发展。

2. 《之乎者也》和《搭错车》

在该时期的流行音乐变革中,《之乎者也》和《搭错车》两张专辑在当时产生了重要影响,从而也使罗大佑和苏芮一举成为台湾流行乐坛的重要人物。

(1) 罗大佑和《之乎者也》

罗大佑曾深受西方摇滚乐的影响,高中时曾参加过乐队担任键盘手,

罗大佑和《之乎者也》

早在 1976 年就发表过《歌》、《神话》和《闪亮的日子》三首作品，1981 年曾担任张艾嘉的专辑《童年》的制作人。不过，这些都是罗大佑的早期活动，真正使他引起台湾社会关注的是他的首张专辑《之乎者也》。

1982 年，罗大佑在“滚石”旗下推出了他的第一张专辑《之乎者也》。该专辑具有强烈的社会批判性，对当时台湾的社会发展做出了深刻反思，

对现实生活做出了自我反省。如《鹿港小镇》深刻地反映了台湾社会由乡村型向城市型发展的失落感；《之乎者也》深刻地反思了丧失传统、盲目追求现代化的现象。整张专辑在极具深度的批判背后，又具有浓烈的人文色彩。1982 年 4 月，专辑一经推出马上在社会上引起了强烈关注，引来了各方的讨论与评价。

继《之乎者也》之后，罗大佑于 1983 年 9 月推出第二张专辑《未来的主人翁》，其中《未来的主人翁》、《现象七十二变》、《亚细亚的孤儿》等歌曲再次体现出了罗大佑的人文思考力和社会批判精神。从此，罗大佑成了一种榜样，对日后台湾流行音乐创作产生了重要影响。

罗大佑的歌词具有深刻的思想性，他的歌词不但涉及常见的情感问题，同时还将流行歌曲的触角伸到了环境、教育、文化等领域，更重要的是他扩展了流行歌曲的范畴，使其扩大到对社会、对历史、对文化的思考，使流行音乐的内涵上升到了一个更高的层次。

在音乐方面，罗大佑的歌曲在很大程度上融会了东、西方文化的精华，既有传统的中国民间曲调，又有欧美摇滚乐的节奏形态，在传统与现代之间

找到了一个恰当的融合点。

受到罗大佑的影响,在80年代末台湾流行乐坛出现了一大批具有思想深度的创作歌手,如黄舒骏、郑智化等,他们用流行歌曲来透析台湾社会,使台湾流行音乐的思想性得到了进一步的提高。

罗大佑的作品大致可分为以下几大类,从歌词内容上看,具有社会批判性的有《之乎者也》、《鹿港小镇》、《未来的主人翁》、《现象七十二变》、《盲聋》、《超级市民》等;具有民族情结的有《黄色脸孔》、《东方之珠》、《亚细亚的孤儿》等;情歌类有《恋曲1980》、《恋曲1990》、《爱的箴言》、《爱人同志》、《滚滚红尘》、《是否》、《野百合也有春天》、《你的样子》、《追梦人》等。从音乐风格上看,具有校园民歌气息的有《闪亮的日子》、《歌》、《神话》、《乡愁四韵》、《童年》、《光阴的故事》、《错误》等;具有民族风格(民族调式作品)的有《海上花》、《似是故人来》、《弹唱词(别后)》等;具有西方流行音乐风格的有《鹿港小镇》(摇滚风格)、《之乎者也》(雷鬼风格)、《青春舞曲》(放克风格)等。

之 乎 者 也

(演唱 罗大佑)

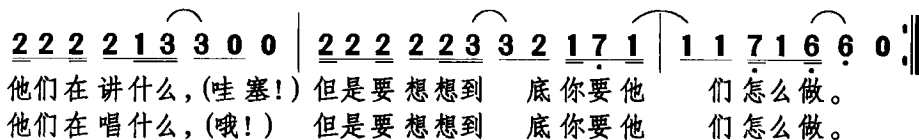
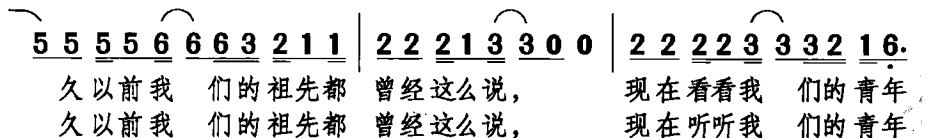
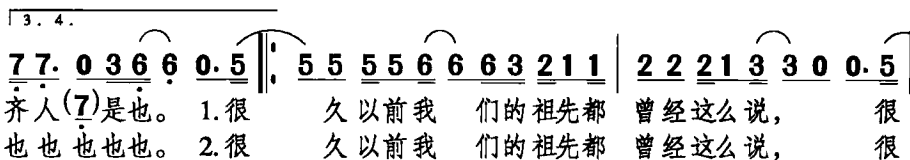
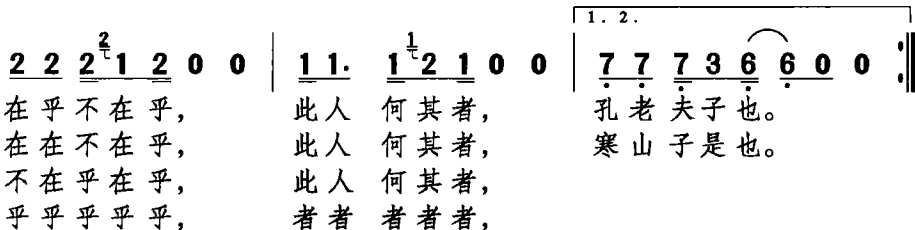
1 = $\flat A$ $\frac{4}{4}$

罗大佑 词曲

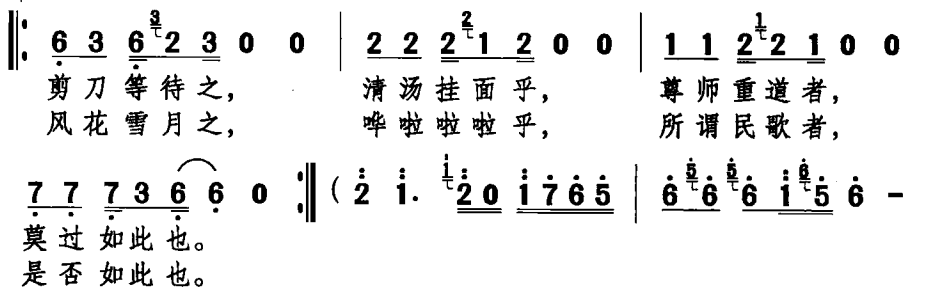
(5 - - - | $\overset{5}{\underset{\cdot}{6}}$ $\overset{6}{\underset{\cdot}{5}} 3 2 1$ $\overset{1}{\underset{\cdot}{\#1}} \overset{6}{\underset{\cdot}{5}} 5 \downarrow$ | $\overset{5}{\underset{\cdot}{6}} \overset{6}{\underset{\cdot}{6}} 1 \overset{32}{\underset{\cdot}{6}}$ $\overset{1}{\underset{\cdot}{1}} \overset{2}{\underset{\cdot}{6}} \overset{1}{\underset{\cdot}{3}} \overset{1}{\underset{\cdot}{1}}$ $\overset{32321}{\underset{\cdot}{\quad}} |$

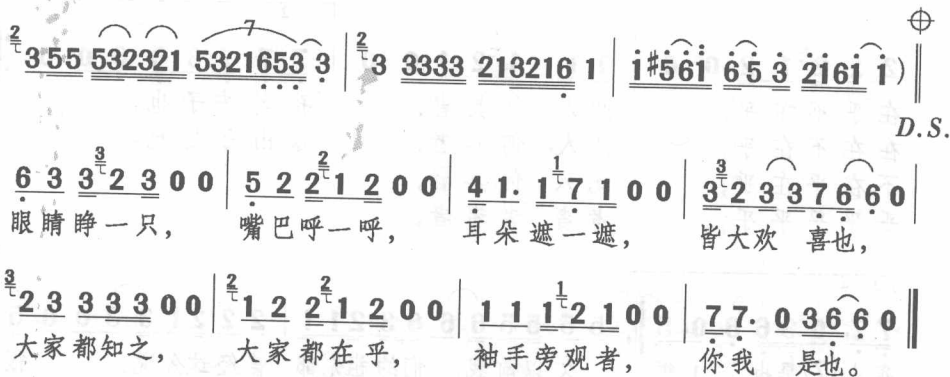
$\overset{5}{\underset{\cdot}{6}} \overset{6}{\underset{\cdot}{5}} 4 1 \overset{5}{\underset{\cdot}{6}} \overset{2}{\underset{\cdot}{1}} 3 3$ | $\overset{3}{\underset{\cdot}{3}} \overset{27}{\underset{\cdot}{2}} \overset{\#5}{\underset{\cdot}{5}} 7 \overset{5}{\underset{\cdot}{3}} 6 -)$ || $\overset{1}{\underset{\cdot}{3}} \overset{2}{\underset{\cdot}{3}} \overset{3}{\underset{\cdot}{3}} \overset{3}{\underset{\cdot}{3}} 0 0$ |

1. 知之 为 知之,
2. 知之 为 不知,
3. 不知 为 知之,
4. 之 之 之 之,

⊕

(2) 苏芮和《搭错车》

苏芮从 70 年代初开始演唱英文歌曲，到 1983 年推出《搭错车》之前，已有十几年的歌龄。1983 年，电影《搭错车》的导演虞戡平看中了苏芮，决定让她来担任电影原声音乐的全部配唱，并且聘请了强大的制作阵容，如制作人李寿全、罗大佑(创作《是否》)、梁弘志(创作《请跟我来》)、侯德健(创作《酒干倘卖无》)等。

在专辑中，苏芮将欧美式的演唱风格、呐喊式的摇滚唱腔融入了歌曲

中。这种做法彻底改变了台湾流行音乐的演唱风格，打破了原有的柔美唱腔，特别是引来了众多女歌手的模仿，对台湾女声歌手的演唱定位起到了决定性的作用。1983 年，《搭错车》(电影原声带)随着电影的火热，开始风靡台湾。1984 年，苏芮随着电影《搭错车》进入内地，对内地流行乐坛也产生了重要影响。苏芮和《搭错车》的走红，不仅使刚成立不

苏芮《搭错车》

久的“飞碟”唱片公司稳固了阵脚，更重要的是使台湾流行歌坛的演唱风格发生了变革，甚至影响到了内地。

酒干倘卖无

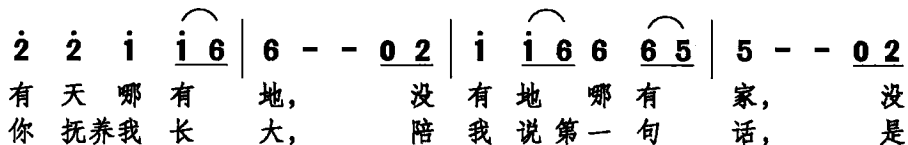
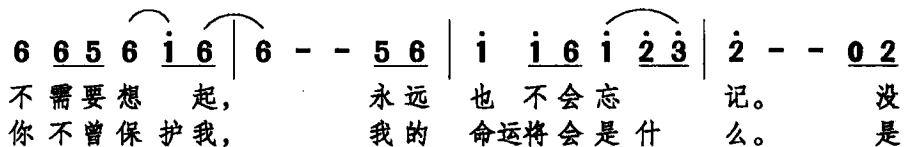
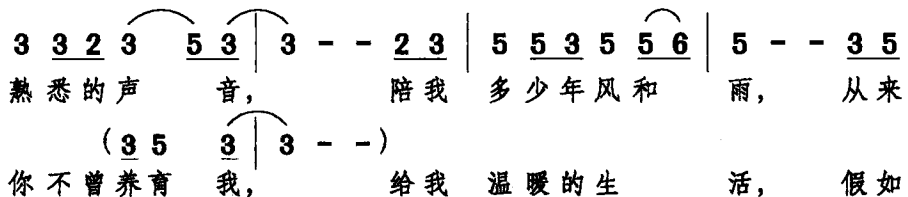
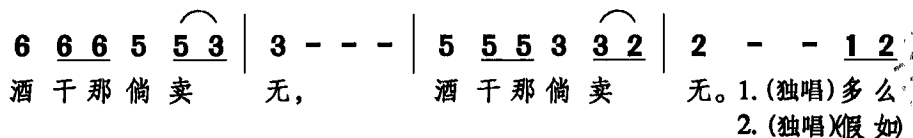
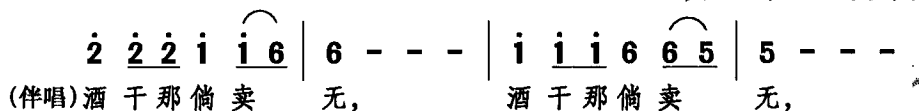
电影《搭错车》插曲

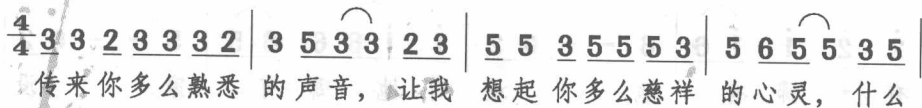
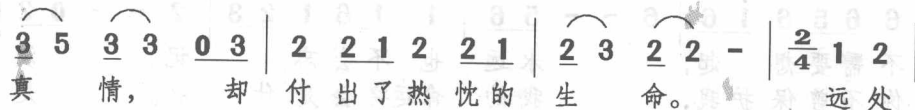
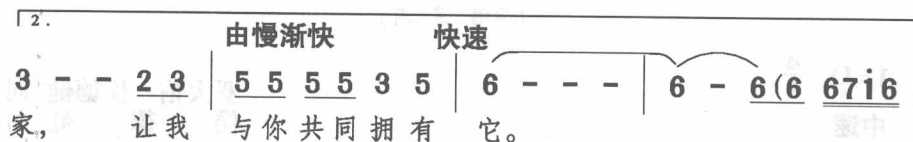
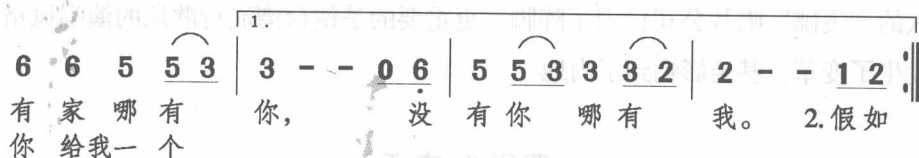
(演唱 苏芮)

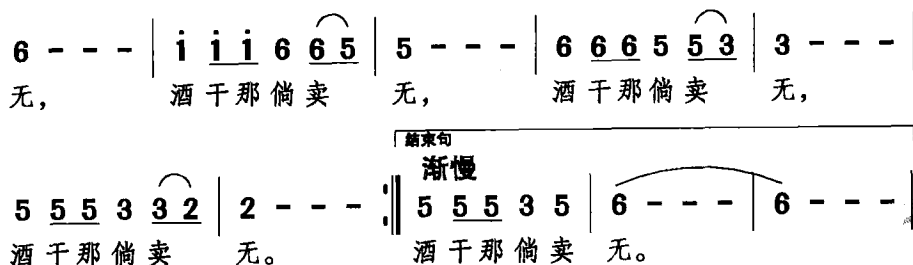
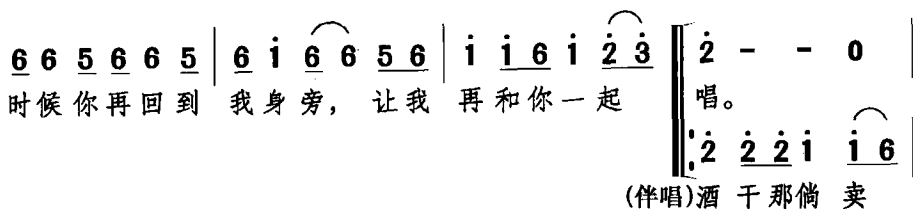
1=D $\frac{4}{4}$

中速

罗大佑 侯德健 词
侯 德 健 曲

第三节 台湾流行音乐的繁荣『一』(80年代中期-90年代中期)

80年代初，台湾经济飞速增长，老百姓的生活水平日益提高，使唱片购买力得到进一步增长，同时也为娱乐业的发展提供了重要保障。一时间，唱片公司的数量迅猛增长，整个80年代出现了一大批具有制作、发行和宣传完整系统的唱片公司，如“滚石”、“宝丽金”、“飞碟”、“喜马拉雅”、“点将”、“歌林”等。唱片业的繁荣带动了流行音乐的全面发展，从此台湾乐坛开始进入了全盛时期。

台湾流行音乐的繁荣主要可分为两个阶段：第一阶段是1984—1987年，

该时期是全盛前的资源积累时期，为第二阶段的发展奠定了繁荣基础；第二阶段是1988年至90年代中期，该时期台湾流行音乐达到全盛。

1. 该时期台湾流行乐坛简况

从1984年起，台湾流行音乐日益商业化，企划式制作开始成为唱片业的重要制作模式，歌手的市场定位成为唱片制作的头等任务。到1987年，台湾流行音乐市场日益繁荣，旋律上口的商业歌曲开始成为乐坛主流。在歌星方面，蔡琴、齐秦、张清芳、潘越云、黄莺莺等人在流行歌坛具有一定的代表性。1988年到90年代中期，台湾流行音乐进入全盛时期，一大批专职音乐人（主要包括制作人、创作人和编曲）对台湾流行音乐的繁荣产生重要影响，如李宗盛、黄韵玲、郭子、涂惠源等。

1984年，费玉清推出专辑《梦驼铃》，该专辑十三周连获冠军，引起了强烈反响；蔡琴的《此情可待》也取得了优异的成绩，如《最后一夜》、《读你》等歌曲广泛流传；同年，林淑榕的《昨夜星辰》和杨林的《把心留住》也取得了很好的成绩。此外，罗大佑的《家》、薛岳的《摇滚舞台》、黄莺莺的《只有分离》、李恕权的《回》等专辑也在市场上造成了一定的影响。

1985年，最有影响的专辑是齐秦的《狼》，专辑的同名主打歌以及《原来的我》、《太阳雨》、《哑口》均受到了听众的一致欢迎；同年，和齐秦同属“综一”公司的杨林以齐秦创作的一首《玻璃心》赢得听众的认可，专辑售出十三万张；同年，来自韩国的姜育恒凭着前一年录制的专辑《最后的温柔》开始走红，他那忧郁的演唱风格成为台湾流行乐坛的一道亮丽风景线；同年，三位老歌手凤飞飞、黄莺莺、苏芮也都纷纷推出专辑，凤飞飞的《彤彩》、黄莺莺的《拥抱雨中》和苏芮的《沉默的母亲》均获得了很好的成绩；同年，王芷蕾加入“飞碟”唱片推出专辑《王芷蕾的天空》，其中单曲《台北的天空》以游子归乡的题材受到了广大听众的喜爱。同年，较有影响的其他专辑还有张艾嘉的

《忙与盲》，齐豫、潘越云的《三毛作品第15号回声》，张清芳的《激情过后》，红蚂蚁合唱团的《红蚂蚁合唱团I》等。此外，受到美国“天下一家”（We Are The World）的影响，在罗大佑、李寿全等人的召集下，四十多位歌手共同录制的一首《明天会更好》，在社会上广泛流传。

1986年，偶像歌手林慧萍在经历了一段时间的平淡之后，凭着一首节奏轻快的《走在阳光里》再度成为流行乐坛的新宠；同年，潘越云推出专辑《旧爱新欢》，其中单曲《谢谢你曾经爱我》造成了广泛影响；此外，李宗盛、李寿全二人也开始从幕后转向台前，先后推出专辑，李宗盛的《生命中的精灵》、李寿全的《八又二分之一》均受到了广大听众的一致好评。同年，卡拉OK开始进入台湾，为台湾流行音乐带来了一阵清风，很快便成为台湾流行文化的主流。

1987年，台湾流行乐坛新人辈出。新人方文琳推出首张专辑《不一样的女孩》，开始成为新生代偶像歌星；周华健推出专辑《心的方向》，开始走红；摇滚精灵黄韵玲继她的上一张专辑《忧伤男孩》之后，于该年推出第二张专辑《蓝色啤酒海》；年底，新歌手叶欢、李翊君相继推出专辑，成为台湾流行乐坛的新生力量。同年，一位名叫蔡蓝钦的歌手推出的专辑《这个世界》，具有很深刻的思想性，在社会上引起了强烈反响，不幸的是在他完成专辑后的一个星期，因休克导致心脏麻痹去世，年仅二十二岁。同年，“滚石”唱片为了纪念台北市立圆山动物园的搬迁，推出合辑《快乐天堂》；同年，齐秦推出新专辑《冬雨》，其中，同名主打歌和《大约在冬季》、《外面的世界》均广泛流传。

1988年，年初，“飞碟”公司推出王杰的《一场游戏一场梦》。王杰那浪子的形象、孤傲的神情配上伤感的歌声，使他在听众的心里留下了深刻印象；同年，张雨生推出专辑《我的未来不是梦》，也受到了听众的热烈欢迎。同年，“滚石”唱片推出了一系列成功的专辑，如创作歌手陈升的首张专辑

《拥挤的乐园》，潘越云的《情字这条路》、《男欢女爱》，赵传的《我很丑，可是我很温柔》，罗大佑的《爱人同志》，张洪量的《你知道我在等你吗》，周华健的《我是真的付出我的爱》等。同年，姜育恒继《驿动的心》之后，再度推出《跟往事干杯》；郑智化推出首张专辑《老么的故事》；“小虎队”凭着一首《青苹果乐园》一举成为少男少女的心中偶像。

1989年，“小虎队”创造了青少年视听新标准，他们凭着首张专辑《逍遥游》在流行歌坛造成了巨大轰动；同年，内地歌手崔健在台湾推出专辑，成为第一位在台湾推出唱片的大陆歌手，《一无所有》在台湾迅速走红；同年，“滚石”新人林强推出台语摇滚专辑《向前走》，他的另类风格受到了很多听众的关注；同年，其他较有影响的代表作品有童安格的《其实你不懂我的心》、庾澄庆的《让我一次爱个够》、陈淑桦的《梦醒时分》、潘越云的《我是不是你最疼爱的人》、潘美辰的《我想有个家》、张信哲的《我们爱这个错》、张雨生的《大海》、黄舒骏的《雁渡寒潭》等。

1990年，香港歌星刘德华、黎明、杜德伟、林忆莲、草蜢等开始在台湾走红，如《钟爱一生》（杜德伟）、《爱上一个不回家的人》（林忆莲）、《失恋阵线联盟》（草蜢）等一系列热门歌曲对台湾流行乐坛造成了很大的冲击。作为本土歌手，只有黄莺莺的《哭砂》、张洪量的《美丽的花蝴蝶》、伍思凯的《特别的爱给特别的你》可以和香港歌手抗衡。同年摇滚歌手薛岳在肝癌晚期完成了他生命中的最后一张专辑《生老病死》，在10月份举办的最后一场演唱会“灼热的生命”的数日后去世，他的摇滚精神深深地激励了其他歌手。此外，该年其他较有影响的专辑还有“小虎队”的《星星的约会》、郑智化的《堕落天使》、黄大炜的《让每个人都心碎》等。

1991年，香港歌星依然是台湾乐坛的焦点，“四大天王”的光芒使其他歌手黯然失色，叶倩文的《潇洒走一回》更是荣获该年台湾金曲奖冠军。在台湾歌手中，娃娃（金智娟）推出首张个人专辑《大雨》，其中由李宗盛创作的

《飘洋过海来看你》在社会上广泛流传；同年，二人演唱组优客李林凭着一首《认错》而迅速走红，李骥负责创作和演奏，林志炫担任主唱，这种组合模式对后来的组合产生一定的影响。此外，该年其他较有影响的专辑还有陈升的《我喜欢私奔和我自己》（其中收录了《把悲伤留给自己》）、罗大佑的《原乡》、周华健的《让我欢喜让我忧》等。

1992年，“飞碟”公司继“小虎队”、郭富城之后，再次推出“小旋风”林志颖。林志颖弥补了“小虎队”解体后的青少年市场，与吴奇隆、苏有朋、金城武并称“四小天王”。同年，孟庭苇凭着一首《你看你看月亮的脸》而受到媒体的关注，此后，她连续推出《风中有朵雨做的云》、《谁的眼泪在飞》等脍炙人口的歌曲，迅速成为台湾流行歌坛的焦点人物。同年，创作人周治平继上一张专辑《青梅竹马》后，再度推出新专辑《岁月的歌》，但是反响不如上一张专辑。此外，该年其他较有影响的专辑还有“顶尖拍档”的同名专辑《顶尖拍档》、江蕙的《酒后的心声》、娃娃的《四季》、张清芳的《光芒》、张艾嘉的《爱的代价》等。

1993年，黄安的《新鸳鸯蝴蝶梦》借着电视剧《包青天》的东风，迅速席卷两岸三地，成为该年台湾流行乐坛最流行的作品之一。同年，马来西亚歌手巫启贤在台湾推出专辑《太傻》，同名主打歌在市场上引起了强烈反响；此外，该年其他较有影响的专辑还有伍思凯的《最爱是你》、庾澄庆的《想哭就到我怀里哭》、优客李林的《少年游》、林慧萍的《水的慧萍》等。

1994年，香港歌手和台湾本土歌手平分秋色。香港歌手王菲在台湾推出首张专辑《执迷不悔》，其中《我愿意》广泛流传；刘德华在“飞碟”旗下推出专辑《忘情水》，同名主打歌以及《缠绵》、《你是我的温柔》，迅速在台湾走红。台湾歌手则主要以张宇、张信哲、辛晓琪为代表。张宇继第一张专辑《走路有风》之后，推出第二张专辑《用心良苦》；张信哲推出退伍后首张专辑《爱如潮水》；辛晓琪推出专辑《领悟》。

到 90 年代中期,台湾流行音乐进入鼎盛状态。该时期的台湾流行音乐在内地造成了巨大影响,台湾流行歌曲成为内地流行乐坛的重要组成部分。

2. 该时期台湾流行音乐的特征

该时期是台湾流行音乐的繁荣时期,从乐坛整体状况来看,台湾流行乐坛出现了一大批专职创作人和创作歌手,这批创作人中有些出身于民歌手,如李宗盛、张宇、游鸿明、童安格等;有些是搞乐队出身,如伍佰、伍思凯、黄品源、庾澄庆、张雨生等;也有部分为唱片公司幕后工作者,如陈升、邰正宵等;其中音乐科班出身的相对较少,林隆璇、黄韵玲是其中的代表。

从音乐本身来看,该时期的台湾流行音乐主要以旋律化的情歌路线为主,歌曲的思想深度相对减弱。流行歌曲的旋律变得越来越简单,通俗、上口、易于传唱成了唱片公司选歌的重要标准;在编曲上,吉他占据了音乐中的很大比例,吉他式的和声进行成为流行歌曲的主要模式,很多歌曲的和声进行十分相似。

从制作模式上看,企划式制作成为唱片制作的主要模式,市场调查成为唱片制作的首要任务,歌手的市场定位显得至关重要,制作人开始在唱片制作中显示出了重要作用。

该时期的音乐人代表有罗大佑、梁弘志、小虫、曹俊鸿、李寿全、翁孝良、钮大可、沈光远、陈扬、陈复明、童安格、陈志远、陈乐融、谭健常、小轩、李泰祥、马兆骏、郭子、周治平、林隆璇、蔡议璋、涂惠源、江建民、屠颖、袁卓繁、倪方来、庾澄庆、李正帆、陈宇寰、小羊、陈大力、陈秀男、熊美玲、郑华娟、黄韵玲、陈升、黄舒骏、张宇、娃娃、小刚、伍佰等。

该时期的歌手代表有齐秦、王杰、赵传、童安格、周华健、杨林、姜育

恒、李亚明、张镐哲、庾澄庆、伍思凯、张洪量、郑智化、张雨生、林慧萍、文章、黄仲昆、费玉清、凤飞飞、韩宝仪、龙飘飘、蔡幸娟、麦玮婷、金佩珊、苏芮、林淑蓉、费翔、李茂山、陈淑桦、王芷蕾、张艾嘉、黄莺莺、李碧华、潘越云、齐豫、张清芳、郑怡、高明骏、巫启贤、潘美辰、陈明真、高胜美、黄大炜、黄品源、江淑娜、李翊君、裘海正、游鸿明、林强、赵咏华、孟庭苇、千百惠、苏慧伦、邰正宵、黄安、叶欢、伊能静、张信哲、优客李林、辛晓琪、黄小琥、于台烟、林志颖、小虎队、东方快车等。

郑智化

在众多的音乐人和歌手中，特别值得关注的一个人是创作歌手——郑智化。他以一种敏锐的社会洞察力创作出了一系列关于社会题材的流行歌曲，以及很多具有现实主义色彩的流行歌曲，其中有对人生的深刻思考、对迷失自我的反省、对社会弊端的揭露、对不良政治的批判、对为富不仁者的讽刺，也有对爱情的描写；而且他的歌词都具有很强的文学性，夹叙夹议，以一种比较直

白、通俗易懂的语言，找到了很多别人不曾关注的题材，创作出了一大批发人深省的流行音乐作品。

他的作品不仅题材丰富，而且对人物形象的刻画也非常鲜明，一首歌词通过短短的几百字，却将人物性格描写得非常完整，如描写社会小人物的《阿飞和他的那个女人》、描写戏子的《落泪的戏子》、描写赌徒的《三十三块》、描写妓女的《堕落天使》等；另外，他还将很多普遍的社会现象浓缩到了流行歌曲中，如《未婚爸爸》、《面子问题》、《中产阶级》等；此外，像励志类的《水

手》，关于成长的《星星点灯》、《年轻时代》，具有社会批判性的《大国民》等，题材之广，触角之深，非一般人所能及。

3. 台语歌曲的变革

该时期的台湾流行乐坛还值得一提的是台语（闽南语）歌曲的变革，从1987年开始，台语歌曲得到了自由发展，并且正式融入了流行音乐的主流行列。

1987年以前，台语歌曲在“戒严”的情况下，一直处于被监控状态，1987年，“戒严令”解除，台语歌曲出现了转机。由于此时的台语歌曲和原来的台语歌谣（如《青蚵仔嫂》、《望春风》、《港都夜雨》等）有较大区别，因此被称为“新台语歌曲”。

在创作上，新台语歌曲以描写现实生活为主，歌词少了隐喻性；演唱上，唱腔也逐步摆脱了原来日本“哭调”的影响，摆脱了悲苦情愁的影子。随着台语歌曲的自身变化和商业化制作手段的包装，台语歌曲的面貌发生了转变，开始逐步融入了商业化流行音乐领域。

在台语歌曲的变革中，涌现出了很多优秀的创作人及歌手，其中影响较大的有陈明章、洪荣宏、江惠、林强、叶启田等。

第四节 台湾流行音乐的繁荣『二』（90年代后期一）

90年代后期，台湾流行音乐主要延续了90年代前期的发展状况，前一个时期走红的歌星如张信哲、齐秦、辛晓琪、周华健、张宇等依然充当着流行乐坛的主要角色；范晓萱、许茹芸、张惠妹、李玟、任贤齐、无印良品、熊天平、迪克牛仔等歌星及创作歌手开始成为新一代的歌星代表，如《健康

歌》(范晓萱)、《泪海》(许茹芸)、《如果云知道》(许茹芸)、《姐妹》(张惠妹)、《听海》(张惠妹)、《Di Da Di》(李玟)、《心太软》(任贤齐)、《掌心》(无印良品)、《雪候鸟》(熊天平)等歌曲在市场上广泛流行。尽管流行的歌曲不少,但是在音乐风格上并没有太大突破,基本上还是以都市化流行歌曲为主要路线。

90年代末至21世纪之初,台湾流行音乐发生了巨大的变化。从音乐风格上看,R&B和流行摇滚开始成为乐坛主流;从文化形态上看,“周杰伦现象”开辟了新的流行音乐文化格局。

1.R&B 风格

从1998年到世纪之交这段时间,台湾流行音乐发生了巨大变化。陶喆的出现,使R&B开始成为华语流行乐坛的主流路线,迎来了华语流行乐坛的R&B时代;随后,2000年周杰伦的出现,彻底改变了台湾流行音乐的面貌,一种由华人创造的R&B和Hip-Hop的融合体从此开始成为华语流行乐坛的新标准。

1998年,陶喆的首张同名专辑《David Tao》一经推出便引起了听众的强烈反响;次年第二张《I'm OK》再次引起了轰动。随着陶喆的成功,R&B开始成为一种潮流,同时也预示着欧美的索尔(Soul)唱法即将成为华语流行演唱的主流方向。在陶喆的作品中,不仅单纯地体现出了索尔或R&B的外来音乐元素,同时还显著地流露出了他的民族文化底蕴,以及他对中国传统音乐的钟情。如《望春风》、《夜来香》均由中国的传统曲目改编而成,是西方索尔音乐与中国传统音乐的完美结合。

陶喆

继陶喆之后,2000年周杰伦首张专辑《Jay》再次掀起了R&B热潮。随后每年推出一张专辑《范特西》、《八度空间》、《叶惠美》、《七里香》、《十一月的萧

邦》，成为了华语流行乐坛的一个新的奇迹。他的成功不仅在商业上取得了巨大盈利，同时在音乐上和文化上也找到了新的突破。

在音乐上，周杰伦以 R&B 和 Hip-Hop 为基础，发展出了一种中国式的说唱 (Rap)，同时还融入了摇滚乐、古典音乐以及中国民族音乐等大量的多

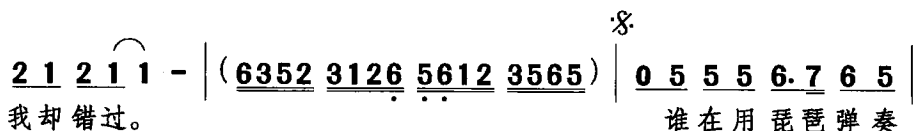
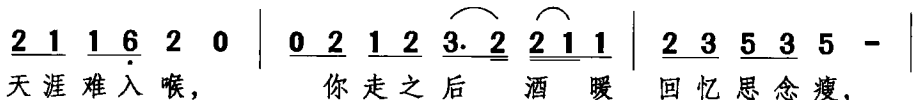
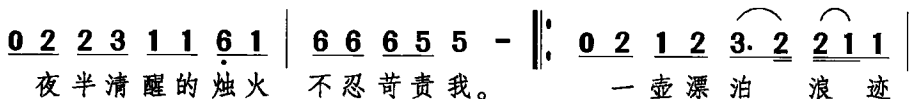
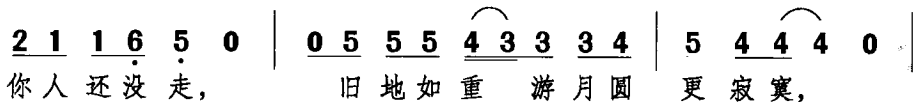
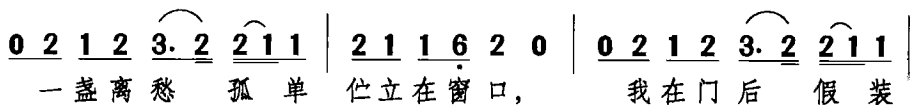
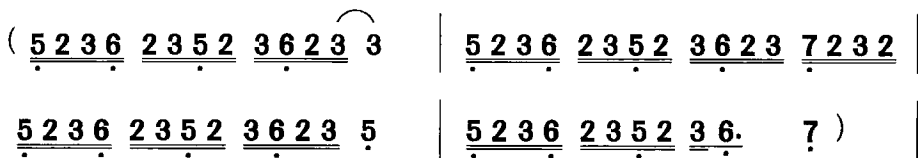
周杰伦

元化音乐元素，在音乐风格上使华语流行歌曲达到了有史以来的最大突破。他的作品中既有《娘子》、《双截棍》、《爸，我回来了》、《半岛铁盒》等说唱歌曲，也有《简单爱》、《安静》、《七里香》、《黑色幽默》、《世界末日》等抒情化的流行歌曲，更有特点的是《东风破》、《发如雪》、《菊花台》这些作品，在流行音乐的基础上融入了民族曲调、民族乐器等民族音乐元素，形成了一种极具中国特色的“中国风”流行音乐风格。

在文化上，周杰伦的作品打破了以往流行歌曲的情歌主流路线，特别是他和方文山（词作者）的合作，将流行歌曲的内容扩大到了社会、文化、历史、体育等不同领域，如《爸，我回来了》深刻地反映了家庭暴力这样的社会现象；《爱在西元前》借用对人类古文明的描写，来表达自己的爱情观念；《爷爷泡的茶》描写了中华民族的茶文化；《乱舞春秋》描写了东汉末年的战乱局面以及三国兴起的社会状态；《将军》描写了象棋的对决，《三年二班》描写了乒乓球运动等。正是这种新颖的题材和多元化音乐风格的结合，使他的作品受到了青少年的热烈欢迎，从而成为了青少年文化的重要代表，同时也引起了成人社会对流行音乐新的思考。

东风破

(演唱 周杰伦)

1=G $\frac{4}{4}$ 方文山 词
周杰伦 曲

3 3 3 2 2 $\frac{1}{2}$ 2 0 | 0 5 5 5 3 2 2 1 1 | 2 1 2 3 3 0 |
一曲东 风 破 , 岁 月 在 墙 上 剥 落 看 见 小 时 候 ,

0 1 1 2 3 2 3 5 | 3 2 1 2 6 0 | 0 1 1 2 3 2 3 5 |
犹 记 得 那 年 我 们 都 还 很 年 幼 , 而 如 今 琴 声 幽 幽 ,

6 5 5 3 3 3 3 3 2 2 | 0 5 5 5 6 . 7 6 5 | 3 3 3 2 2 $\frac{1}{2}$ 2 0 |
我 的 等 候 你 没 听 过 。 谁 在 用 琵 琶 弹 奏 一 曲 东 风 破 ,

0 5 5 5 3 2 2 1 1 | 2 1 2 3 3 0 | 0 1 1 2 3 2 3 5 |
枫 叶 将 故 事 染 色 结 局 我 看 透 , 篱 笆 外 的 古 道 我

6 5 5 3 5 0 | 0 6 6 5 3 . 5 3 2 | 0 2 2 1 3 2 1 6 |
牵 着 你 走 过 , 荒 烟 蔓 草 的 年 头 , 就 连 分 手 都 很 沉

(2 3 . 3 3 2 3 6 | 6 1 1 2 3 $\frac{3}{4}$ 5 - | 0 3 3 3 6 5 3 . 2 |
 $\frac{12}{1}$ 1 - 0 0
默。

3 5 3 3 - - | 6 - 6 3 2 . 3 | 2 1 6 6 - 6 2 3 |

2 - 2 1 6 5 6 1 | 1 1 1 - -) :|| 0 2 2 1 3 2 0 ||

Fine 就 连 分 手 都 D.S.

随着陶喆和周杰伦的成功，R&B开始引领了华语歌坛的发展方向，王力宏、蔡依林、温岚、林俊杰等歌手相继成为R&B领域的重要代表人物。

2. 流行摇滚风格

台湾流行乐坛的摇滚乐较主流流行音乐要相对逊色一些，80年代的薛岳、90年代的伍佰是其中重要代表，但是在前二十年的发展中，摇滚乐始终没有成为台湾流行音乐的主流。90年代末到21世纪之初，一大批流行摇滚乐团的崛起，使摇滚乐这种形式开始进入流行音乐的主流行列。

1997年动力火车的成功，以及1998年迪克牛仔的走红，为流行摇滚的兴起奠定了基础。1999年“五月天”开始崭露头角，他们那“英式”摇滚的倾向引起了听众的关注；随后飞儿乐团（F.I.R）、信乐团的走红将流行摇滚推向了一个高潮。

从音乐风格上看，这些乐团和个人都借助了摇滚乐的表演方式来完成他们的音乐表现，但是从摇滚乐的本质上看，这些摇滚乐都是一种商业化的摇滚形式，没有太深刻的思想表达，也没有显著的反叛性或批判性，相对罗大佑、伍佰、黄舒骏、陈升等人的作品，在思想上显得稍逊一些，但是作为流行音乐多元化时代的主流风格之一，他们为台湾流行音乐的繁荣起到了一定作用。

第三章

香港流行音乐的发展与演变

香港流行音乐在五六十年代就达到了比较繁荣的状态，其主要原因是 40 年代末上海的社会环境不再适合流行音乐的发展，因此“大上海”流行音乐转移到了香港。但是五六十年代的香港流行音乐基本上都是延续了“大上海”风格，演唱的都是国语流行歌曲；60 年代受到欧美流行音乐的影响，英文歌曲也开始得到流传。但是真正属于香港自身的流行音乐却是从 70 年代中期开始的。70 年代中期，以许冠杰和顾嘉辉为代表的粤语歌曲的兴起彻底打破了原有的局面，香港流行音乐开始形成了三大主要支线，即国语歌曲、英文歌曲和粤语歌曲，并且经过一段时间的发展，粤语歌曲日渐成为“华语歌曲”的重要组成部分。

第一节 香港粤语歌曲的兴起 (1974 年至 80 年代)

粤语流行歌曲是香港本土文化的象征，尽管它是一种地域性文化，但是从 70 年代发展至今，它的传播范围早已超越了粤语地区，扩散到了整个亚洲，甚至欧美，以至于只要有华人的地方就能听到粤语歌曲，如今它已成为

华语歌曲的重要组成部分。

1. 粤语歌曲的兴起

粤语歌曲是粤曲的化身。五六十年代，粤曲作为香港文化生活的主要内容，在社会上具有很大的影响，李锦昌、周聪、何大傻等人在 50 年代的粤曲界享有盛名。60 年代中期，“工厂妹文化”造就了一批粤语明星，如陈宝珠、萧芳芳等，她们在二三十岁的打工仔和工厂女工中产生了很大影响。尽管在 70 年代以前，粤语歌曲已经崭露头角，如《分飞燕》、《帝女花》等歌曲在社会上广泛流行，但是它的内容和形式始终没有太大的突破，歌词以才子佳人、恩恩爱爱的缠绵故事为主，演唱基本上局限于戏曲的拖腔和嗲声嗲气的声音处理，在年轻人的心里始终是一种老调陈词的传统文化。直到 1974 年，许冠杰和顾嘉辉的出现彻底改变了粤语歌曲的面貌。

1974 年许冠杰的《鬼马双星》和顾嘉辉的《啼笑姻缘》将粤语歌曲推向了流行音乐的主流行列，使其成为香港流行乐坛的三大支柱之一（国语流行歌曲、英文流行歌曲、粤语流行歌曲）。

许冠杰

许冠杰，1948 年生于广州，年轻时深受西方摇滚乐的影响，60 年代中期开始组乐队，1966 年加入“莲花”乐队，担任主唱。1967—1974 年间曾推出数张英文歌曲专辑，在香港乐坛产生一定的影响。1972 年他与哥哥许冠文共同主持的电视节目“双星报喜”，广受欢迎。1974 年，许冠文导演的电影《鬼马双星》上映后，同名唱片在东南亚销量达到 15 万张，打破当年纪录，主题歌《鬼马双星》

(许冠杰创作并演唱,另一首插曲为《双星情歌》)开始风靡全港,还成为第一首在英国 BBC 电台播放的中文歌曲,为香港粤语流行歌曲的兴起奠定了重要基础。

《鬼马双星》的成功不仅开创了粤语歌曲的新局面,也标志着许冠杰的个人创作开始从西方摇滚乐中蜕化出来,向民族化大众路线转变。许冠杰的作品,从音乐上看既有强烈的西方流行音乐色彩,又有浓郁的民族小调气息,特别是擅长运用中国民族五声调式进行创作,如《纸船》、《梨涡浅笑》、《夜半轻私语》等作品都带有浓郁的中国古典气息。在歌曲内容上,许冠杰的歌词带有浓郁的市井色彩,他用歌声告诉人们,原来粤语并不是只能演唱那些恩恩爱爱的老故事,还能唱出小市民的心声,唱出流行的味道。如:

*《鬼马双星》(许冠杰 词曲)

为两餐乜都肯制前世,撞正输晒心翳滞无谓,求望发达一味靠搵丁,鬼马双星绰头劲。

乱搏捞偏门确唔曳,做惯监趸经已系成例,求望发达一味靠搵丁,鬼马双星,眼睺睺。

人生如赌博,赢输都无时定,赢咗得餐笑,输光唔驶兴。

做老千梗好搵过皇帝,扮蟹赖野真生系滑稽,求望发达一味靠搵丁,鬼马双星,怕现形(唔……真系有型)。

*《加价热潮》(许冠杰、黎彼得词,De Knight-Freedman 曲)

你怕、我怕、个个怕,烟加、酒加、屋租加,巴士加、的士加,多士、芝士也都加,加加加加加加。

糖又加,盐又加,成日咁加任佢话,其实无他你住人屋宇下,佢梗收买路钱,吓两扎,买佢怕、买佢怕,要加就加,总之惯啦。

牛油又加,蚝油又加,燃油又话每卡七个六,其实无他,佢石油多到极,可惜真金白银贬晒值,冇法啦、冇法啦,佢加就加,都由佢啦。

红豆沙,茶叶渣,全部要加惨到极,陀累全家,靠份粮点够食,卒之撞豆豉油都有滴,够啦啱、够啦啱,咪枕住加,喂!好了啱。

时时话加,年年话加,无尽咁加赶到绝,求助哪咗,我望能生对翼,即刻飞上月球再搵过食,就有有怕、有有怕,佢加就加,bye-bye 啦。

(加加加,我怕怕,我怕怕,加加加)

人人话加,频频话加,成日咁加任佢话,其实无他,我做人多说话,系啲加价热潮风气下,发下啱,发下啱,发起烂渣都鬼戏嘛。

同时,他的很多歌词还具有深刻的人生道理,具有很强的哲理性。如:

*《浪子心声》(许冠杰、黎彼得词,许冠杰曲)

难分真与假,人面多险诈,几许有共享荣华,檐畔水滴不分差。

无知井里蛙,徒望添声价,空得意目光如麻,谁料金屋变败瓦。

命里有时终须有,命里无时莫强求。

雷声风雨打,何用多惊怕,心公正白璧无瑕,行善积德最乐也。

命里有时终须有,命里无时莫强求。

人比海里沙,毋用多牵挂,君可见漫天落霞,名利息间似雾化。

*《沉默是金》(许冠杰词、张国荣曲)

夜风凜凜,独回望旧事前尘,是以往的我充满怒愤,诬告与指责,积压着满肚气不忿,对谣言反应甚为着紧。

受了教训,得了书经的指引,现已看得透,不再自困,但觉有分数,不再像以往那般笨,抹泪痕,轻快笑着行。

冥冥中,都早注定你富或贫,是错永不对真永是真,任你怎么说安守我本分,始终相信沉默是金。

是非有公理,慎言莫冒犯别人,遇上冷风雨休太认真,自信满心里,休理会讽刺与质问,笑骂由人,洒脱地做人(少年人,洒脱地做人;继续行,洒脱地做人)。

许冠杰经常自己作词作曲,有一段时间他常和黎彼得合作填词,如《浪子心声》、《梨涡浅笑》、《夜半轻私语》、《印象》、《加价热潮》、《十个女仔》、《财神到》等作品均由二人合作填词。他的歌曲大部分旋律都是自己创作,也有部分歌曲直接运用欧美流行歌曲的曲调填词而成,如《加价热潮》(许冠杰、黎彼得词)就是根据比尔·哈利(Bill Haley)的《昼夜摇滚》(Rock Around The Clock)填词而成,《Pretty Woman》(许冠杰词)则根据美国早期摇滚明星罗伊·奥比逊(Roy Orbison)的同名歌曲填词而成。在编曲上,有中国民族色彩的作品,如《纸船》、《世事如棋》等,也有欧美风格的作品(如爵士、摇滚、迪斯科等),如《锡晒你》的摇摆乐(Swing)风格,《加价热潮》是50年代的节奏布鲁斯(R&B)风格,《十个女仔》是一首典型的迪斯科舞曲,《潮流兴夹Band》带有浓郁的摇滚特征。

许冠杰的出现不仅改变了粤语歌曲的面貌,更重要的是他拓展了华语歌曲的概念,使粤语歌曲开始成为华语歌坛的重要角色。

许冠杰的代表作品有《鬼马双星》、《双星情歌》、《纸船》、《梨涡浅笑》、《铁塔凌云》、《浪子心声》、《最佳拍档》、《日本娃娃》、《急流勇退》、《天才白痴往日情》、《半斤八两》、《沉默是金》等。

双 星 情 歌

电影《鬼马双星》插曲

(演唱 许冠杰)

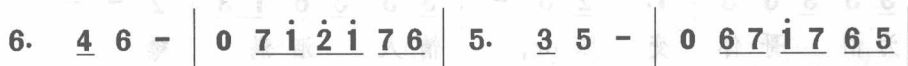
1=F $\frac{4}{4}$

许冠杰 词曲

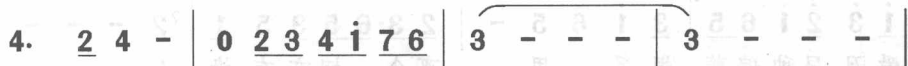
1. 曳摇共对轻舟飘, 2. 艳阳下与妹相亲, 3. 泪残梦了烛影深,	互传誓约庆春晓。 望偕白首永不分。 月明独照冷鸳枕。
--	---

两心相邀影相照，愿化海鸥轻唱悦情调。
美景醉人心中允，绿柳花间相对订缘分。
醉拥孤衾悲不禁，夜半饮泣空帐独怀恨。

心两牵，万里阻隔相思爱莫变，离别凄酸今朝

似未见，明日对花忆卿面。

顾嘉辉

顾嘉辉，作曲家，1931年生于广州，1948年随家人移居香港，十七岁开始接触音乐。1961年他到美国学习音乐，回到香港后从事电影歌曲创作。1967年进入香港无线电视台负责作曲和音乐策划，并开始致力于粤语歌曲创作。

1974年，他看到《鬼马双星》的火热，决定将电视剧《啼笑姻缘》的主题歌也写成粤语歌曲。电视剧一经播出，主题歌便受到了听众的热烈欢迎，因而《啼笑姻缘》和《鬼马双星》两首作品被一致认为是香港粤语歌曲的开山之作，这为顾嘉辉后来的创作奠定了重要基础。

在二十多年的创作生涯中，顾嘉辉各类作品共计二千余首，成为香港流行乐坛首屈一指的作曲、编曲、创作人。他曾多次荣获“香港十大中文金曲”（1978年起设立）最佳作曲、编曲奖。他的代表作品有《啼笑姻缘》、《世间始终你好》、《铁血丹心》、《上海滩》、《当年情》、《小李飞刀》、《万水千山总是情》、《倚天屠龙记》、《忘尽山中情》、《焚心似火》、《狮子山下》等。

啼笑姻缘

(演唱 仙杜拉)

1 = $\flat A$ $\frac{4}{4}$ 叶绍德 词
顾嘉辉 曲

$\underline{3\ 5\ 3\ 6\ 5}$ | 1. $\underline{2\ 3} -$ | $\underline{3\ 5\ 3\ 6\ \dot{1}\ \dot{3}}$ | $\dot{2} - - -$ |
为怕 哥你 变 咗心, 情人 泪满 襟,

$\underline{\dot{1}\ \dot{3}\ \dot{2}\ \dot{1}\ 6\ 5}$ | $\underline{3\ \dot{1}\ 6\ 5} -$ | $\underline{2\ 3\ 6\ 5\ 3\ 5\ 1}$ | $2 - - -$ |
爱因 早种 偏葬 恨爱 里, 离合一切亦有 缘 分。

$\underline{3\ 5\ 3\ 6\ 5}$ | 1. $\underline{2\ 3} -$ | $\underline{3\ 5\ 3\ 6\ \dot{1}\ \dot{3}}$ | $\dot{2} - - -$ |
愿与 哥你 俩 相亲, 情人 共印 心,

$\underline{\dot{1}\ \dot{3}\ \dot{2}\ \dot{1}\ 6\ 5}$ | $\underline{3\ \dot{1}\ 6\ 5} -$ | $\underline{2\ 3\ 6\ 5\ 3\ 2\ 1}$ | $1 - - -$ |
最惊 恩爱 一旦 受波 折, 难望偕老恩消 爱 泯。

$\dot{1}, \underline{\dot{2}\ \dot{1}\ 7\ 6}$ | 7. $\underline{\dot{1}\ 7\ 6\ 5}$ | $\underline{0\ 6\ 5\ 3\ 2.}\ \underline{5}$ | $3 - - -$ |
藕 丝已 断, 玉 镜有裂痕, 恩爱顿成 怨 恨,

$\underline{3.}\ \underline{\dot{2}\ \dot{2}\ \dot{1}\ 7}$ | 2. $\underline{\dot{1}\ \dot{1}\ 7\ 6}$ | $\underline{0\ \dot{1}\ \dot{1}\ 7\ 6\ 2\ \sharp 4}$ | $5 - - -$ |
生 则相 聚, 死 也化 蝶, 几许 所愿 称 心。

$\underline{3\ 5\ 3\ 6\ 5}$ | 1. $\underline{2\ 3} -$ | $\underline{0\ 3\ 5\ 3\ 6\ \dot{1}\ \dot{3}}$ | $\dot{2} - - -$ |
莫叹 失意 百 感生, 难求 遂寸 心,

$\underline{\dot{1}\ \dot{3}\ \dot{2}\ \dot{1}\ 6\ 5}$ | $\underline{3\ \dot{1}\ 6\ 5} -$ | $\underline{2\ 3\ 6\ 5\ 3\ 2\ 1}$ | $1 - - -$ ||
赤丝 千里早已 系足 里, 缘分天赐不必 怨 愤。

2. 粤语歌曲的创作力量及代表人物

在粤语歌曲的兴起过程中，许冠杰和顾嘉辉的贡献是巨大的，当他们将粤语歌曲推向了市场之后，黄霑、卢国沾、郑国江、黎小田等人的创作无疑又为粤语歌曲的发展起到了推波助澜的作用，从而带动了一大批粤语歌手的崛起。

在创作方面，粤语流行歌曲由于受到社会环境的影响，它的商业气息浓厚，没有台湾流行音乐那样深刻的文化思考。同时由于受到五六十年代“西曲中词”创作理念的影响，“拿来主义”倾向十分严重，很多作品都是根据西方流行歌曲或日本流行歌曲填词而成。因此，香港流行音乐在创作方面的特点是“填词人”力量雄厚，而歌曲的原创性稍逊。

黄霑

黄霑，词曲作家，1941年生于广州，是70年代中期粤语歌曲兴起时的重要填词人之一。他于1949年随家人移居香港；1952年学习口琴，此后几年多次获口琴比赛奖项；1960年进入香港大学中文系，开始写歌词，毕业后编写电视剧本，并开始主持节目；1967年开始为电影配乐，1968年开始填写粤语流行歌曲歌词。1974年他编导的第一部电影《天堂》入选十大国语片。从1978年起，他有近二十首作词或作曲作品入选“十大中文金曲”。1990年5月出版首张国语专辑《笑傲江湖》。

黄霑的词风雅俗共赏，题材广泛，贴近生活，文风洒脱，同时又具有浓郁的商业气息。

如豪放大气的《沧海一声笑》、《上海滩》：

*《沧海一声笑》(黄霑词曲)

沧海一声笑,滔滔两岸潮,浮沉随浪,只记今朝;苍天笑,纷纷世上潮,谁负谁胜出,天知晓。

江山笑,烟雨遥,涛浪淘尽红尘俗事,几多骄;清风笑,竟惹寂寥,豪情还剩了,一襟晚照(苍生笑,不再寂寥,豪情仍在,痴痴笑笑)。

*《上海滩》(黄霑词、顾嘉辉曲)

浪奔,浪流,万里滔滔江水永不休,淘尽了世间事,混作滔滔一片潮流。

是喜,是愁,浪里分不清欢笑悲忧,成功,失败,浪里看不出有未有。

爱你恨你,问君知否,似大江一发不收,转千弯,转千滩,亦未平复此中争斗。

又有喜,又有愁,就算分不清欢笑悲忧,仍愿翻百千浪,在我心中起伏够。

如柔情委婉的《倩女幽魂》、《当年情》:

*《倩女幽魂》(黄霑词曲)

人生路,美梦似路长,路里风霜,风霜扑面干,红尘里,美梦有几多方向,找痴痴梦幻中心爱,路随人茫茫。

人生是,美梦与热望,梦里依稀,依稀见泪光,何从何去,去觅我心中方向,风仿佛在梦中轻叹,路和人茫茫。

人间路,快乐少年郎,路里崎岖,崎岖不见阳光,泥尘里,快乐有几多方向,一丝丝梦幻般风雨,路随人茫茫。

*《当年情》(黄霑词、顾嘉辉曲)

轻轻笑声,在为我送温暖,你为我注入快乐强电;轻轻说声,漫长路快要走过,终于走过明媚晴天。

声声欢呼跃起,像红日发放金箭,我伴你往日笑面重现;轻轻叫声,共抬望眼看高空,终于青天优美为你献。

拥着你,当初温馨再涌现,心里边童年稚气梦未污染;今日我与你又试肩并肩,当年情此刻是添上新鲜。

一望你,眼里温暖已通电,心里边,从前梦一点未改变;今日我与你又试肩并肩,当年情再度添上新鲜。

通过以上几首作品我们可以看到,他的歌词不管是豪放的,还是委婉的,词风都非常的洒脱,语言十分精练,手法非常严谨(如对仗、押韵等),而且都很通俗易懂,但又不落入俗套。因此,他的填词风格是刚柔并济,收放自如,具有大家的风范。

他的其他代表作品还有《倚天屠龙记》(作词)、《忘记他》(作词)、《我的中国心》(作词)、《狮子山下》(作词)、《黎明不要来》(词曲)等。

郑国江,填词人,是70年代香港流行乐坛的著名词作家之一,填写了大量的粤语歌词。他的词风优雅,擅长填写情感浓烈的抒情词作,整体风格偏向委婉、柔和。在80年代他经常和陈百强合作(陈百强作曲,郑国江作词),创作了很多脍炙人口的粤语流行歌曲。他的代表作品有《偏偏喜欢你》、《喝彩》、《涟漪》、《爱慕》、《依本多情》、《风继续吹》、《星》、《真的汉子》、《漫步人生路》、《似水流年》、《风雨同路》、《我愿意》(张国荣演唱)等。

*《偏偏喜欢你》(郑国江词、陈百强曲)

愁绪挥不去苦闷散不去,为何我心一片空虚,感情已失去,一切都失去,满腔恨愁不可消除。

为何你的嘴里总是那一句?为何我的心不会死?明白到爱失去,一切都不对,我又为何偏偏喜欢你?

爱已是负累,相爱似受罪,心底如今满苦泪,旧日情如醉,此际怕再追,偏偏痴心想见你。

为何我心分秒想着过去,为何你一点都不记起,情义已失去,恩爱都失去,我却为何偏偏喜欢你?

*《风继续吹》(郑国江词、Ryudo Uzaki / Youko Agi 曲)

我劝你早点归去,你说你不想归去,只叫我抱着你,悠悠海风轻轻吹,冷却了野火堆。

我看见伤心的你,你叫我怎舍得去,哭态也绝美,如何止哭,只得轻吻你发边。

让风继续吹,不忍远离,心里极渴望,希望留下伴着你。

风继续吹,不忍远离,心里极渴望,希望留下伴着你(心里亦有泪,不愿流泪望着你)。

过去多少,快乐记忆,何妨与你一起去追。

要将忧郁苦痛洗去,柔情蜜意我愿记取,要强忍离情泪,未许它向下垂。愁如锁,眉头聚,别离泪始终要下垂。

我已令你快乐,你也令我痴痴醉,你已在我心,不必再问记着谁,留住眼里每滴泪,为何仍断续流,默默垂?为何仍断续流,默默垂?

*《涟漪》(郑国江词、陈百强曲)

生活静静似是湖水,全为你泛起生气,全为你泛起涟漪,欢笑全为你起。

生活淡淡似是流水,全因为你变出千般美,全因为你变出百样喜,留下舒心的印记。

植物亦似歌,那感觉像诗,甜蜜是眼中的痴痴意,做梦也记起这一串日子,幻想得到的优美。

卢国沾,填词人,是70年代香港流行乐坛的著名词作家之一。他的词风豪迈、大气,甚至带有一种“霸气”。他的填写题材广泛,填写了许多带有哲理性的词作,同时也填写了大量的电视剧主题曲歌词。他的代表作品有《万里长城永不倒》、《像白云像清风》、《天蚕变》、《大地恩情》等。

*《大地恩情》(卢国沾词、黎小田曲)

河水弯又弯,冷然说忧患,别我乡里时,眼泪一串湿衣衫。

人于天地中,似蝼蚁千万,独我苦笑离群,当日抑愤郁心间。

若有轻舟强渡,有朝必定再返,水涨水退难免起落数番。

大地倚在河畔,水声轻说变幻,梦里依稀满地青翠,但我鬓上已斑斑。

*《天蚕变》(卢国沾词、黎小田曲)

独自在山坡,高处未算高,命运在冷笑,暗示全无路;浮云游身边,发出警告,我高视阔步。

虽知此山头,猛虎满布,胆星英雄,决不愿停步,冷眼对血路,寂寞是命途,明月映山冈,备觉孤高。

抛开爱慕,饱遭煎熬,早知代价高;丝方吐尽,茧中天蚕,必须破笼牢。

一生称英雄,永不信命数,经得起波涛更感自傲;抹去了眼泪,背上了愤怒,让我攀险峰,再与天比高。

黎彼得

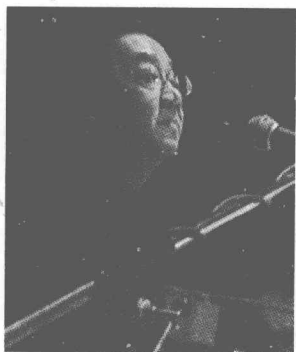
黎彼得,香港著名填词人,70年代他曾和许冠杰合作填词,创作了大量的粤语歌词。他的词风优雅,却又十分贴近生活,生动有趣。他的代表作品有《Monica》、《梦里共醉》、《杯酒当歌》等;与许冠杰合作填词的作品有《浪子心声》、《梨涡浅笑》、《夜半轻私语》、《印象》、《世事如棋》、《这一曲送给您》、《加价热潮》、《十个女仔》、《财神到》、《锡晒你》、《有酒今朝醉》等。

*《杯酒当歌》(黎彼得词、许冠杰曲)

我时常清风两袖,吊儿郎当最自由,但得有三餐足够,为人乐观好少挂忧。

咪弹人贪新厌旧,爱情如海市蜃楼,问天赐几许佳偶,离合悲欢定必有。

饮番杯冰冻啤酒,高歌一曲气量厚,无谓再去为情悔改,你尽心庵心个嫖。
我怀疑天边宇宙,有神灵管辖地球,实应要睇通睇透,成败得失莫追究。
大家要睇通睇透,成败得失莫追究。

黎小田

黎小田, 香港著名作曲、编曲、唱片制作人。70年代末开始写歌, 先后发表《人在旅途泪洒时》、《残梦》、《戏剧人生》、《胭脂扣》、《心醉路口》等作品。1982年为张国荣制作专辑《风继续吹》, 使张国荣一举成名。1989年, 他创建“世纪”唱片公司, 与罗文等歌手签约。他的代表作品有《侬本多情》、《万里长城永不倒》、《大地恩情》、《天蚕变》、《胭脂扣》、《我愿意》(张国荣演唱)等。

万里长城永不倒

电视剧《霍元甲》主题歌

(演唱 叶振棠)

卢国沾 词
黎小田 曲

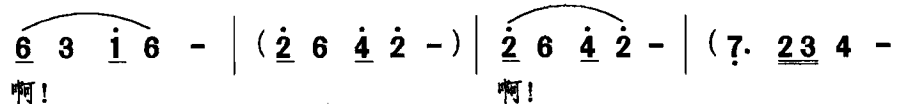
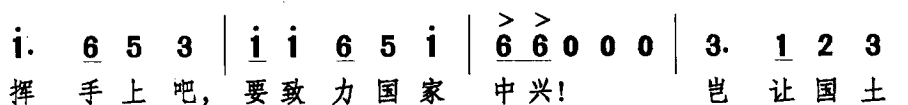
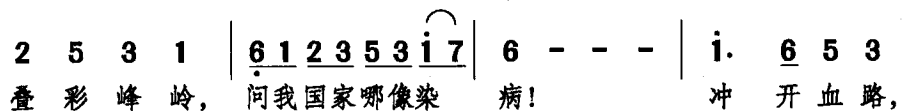
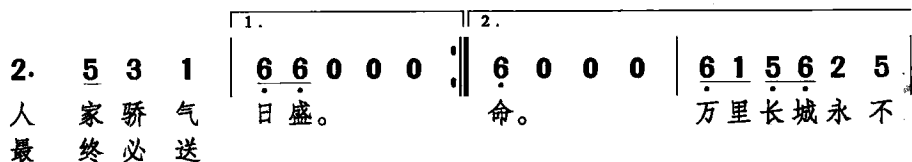
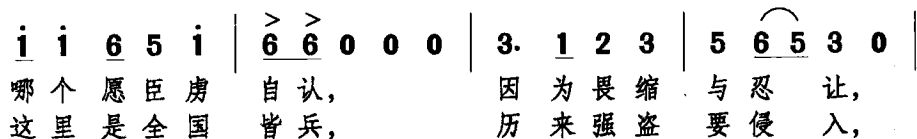
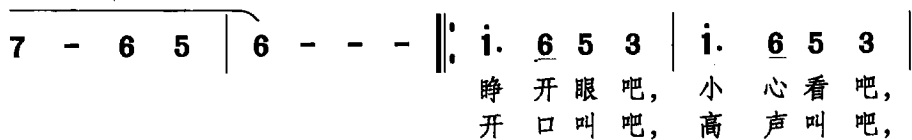
1 = bE $\frac{4}{4}$ $\frac{2}{4}$

($\underline{\dot{3}} - \mid \underline{\dot{3}} - \mid \underline{\dot{6}} \underline{\dot{3}} \underline{\dot{5}} \underline{\dot{1}} \mid \underline{\dot{4}} \underline{\dot{6}} \underline{\dot{1}} \underline{\dot{5}} \mid \underline{\dot{6}}) \underline{\dot{6}} \underline{\dot{7}} \mid$
啊!

1 2 $\mid$ $\underline{\dot{3}} - \mid \underline{\dot{3}} - \mid 0 \underline{\dot{1}} \underline{\dot{2}} \mid \underline{\dot{3}} \underline{\dot{6}} \mid \underline{\dot{7}} - \mid$
啊!

0 0 $\mid$ $\overset{>}{\underline{\dot{7}}} - \mid (\underline{0 \ 3 \ 3} \ \underline{3 \ 3 \ 3 \ 3}) \mid \underline{\frac{4}{4}} \underline{\dot{1}} - \underline{\dot{3}} \underline{\dot{5}} \mid \underline{2} - - - \mid$
啊! 昏 睡 百 年,

5. $\underline{\dot{2}} \underline{\dot{3}} \underline{\dot{5}} \mid \underline{\dot{6}} - - - \mid \underline{\dot{2}} - \underline{\dot{3}} \underline{\dot{2}} \mid \underline{\dot{1}} - - - \underline{\dot{2}} \underline{\dot{1}} \mid$
国 人 渐 已 醒。 啊!

此外, 在香港粤语歌曲进入全盛的 80 年代, 又涌现出了一批优秀的填词人, 他们是潘伟源、邓伟雄、汤正川、周慕瑜、向雪怀、林振强、林敏聪、潘源良、文井一、卢永强、小美等。

同时期, 以演唱粤语歌曲为主的代表歌星有:

罗文, 代表作品有《小李飞刀》、《铁血丹心》(与甄妮合唱)、《世间始终你好》(与甄妮合唱)、《狮子山下》等。

叶丽仪, 代表作品有《上海滩》等。

汪明荃, 代表作品有《万水千山总是情》、《京华春梦》、《像白云像春风》等。

关正杰, 代表作品有《大地恩情》、《万水千山纵横》、《天蚕变》等。

徐小凤，代表作品有《风雨同路》、《顺流逆流》、《每一步》等。

温拿乐队，由谭咏麟、钟镇涛、彭建新、陈友、叶志强五人组成，1978年解散。代表作品有《千载不变》、《爱情小插曲》、《昨天的笑声》、《爱你到发狂》等。

林子祥，代表作品有《千枝针刺在心》、《真的汉子》、《男儿当自强》等。

甄妮，代表作品有《再度孤独》、《铁血丹心》（与罗文合唱）、《世间始终你好》（与罗文合唱）、《鲁冰花》（国语）等。

张德兰，代表作品有电视剧《神雕侠侣》的插曲《情义两心坚》、《何日再相见》等。

区瑞强，代表作品有《陌上归人》、《渔火闪闪》等。

叶振棠，代表作品有《万里长城永不倒》、《忘尽心中情》、《戏剧人生》、《我来自潮州》等。

谭咏麟，代表作品有《雾之恋》、《爱的根源》、《爱情陷阱》、《半梦半醒》、《水中花》等。

张国荣，代表作品有《风继续吹》、《Monica》、《共同渡过》、《无需要太多》、《拒绝再玩》、《有谁共鸣》、《当年情》、《沉默是金》等。

梅艳芳，代表作品有《似水流年》、《似是故人来》、《蔓珠莎华》、《烈焰红唇》、《将冰山劈开》、《胭脂扣》（与张国荣合唱）等。

陈百强，代表作品有《眼泪为你流》、《偏偏喜欢你》、《涟漪》、《深爱着你》、《念亲恩》、《一生何求》等。

钟镇涛，代表作品有《让一切随风》、《要是有缘》、《不可以不想你》、《今天我非常寂寞》等。

蔡国权，代表作品有《不装饰你的梦》、《最后一班轮渡》、《风中暖流》等。

郑少秋，代表作品有《笑看风云》、《楚留香》、《倚天屠龙记》等。

陈慧娴，代表作品有《傻女》、《人生何处不相逢》、《夜机》、《千千阙歌》、《飘雪》、《红茶馆》等。

第二节 香港流行音乐的繁荣 (80—90 年代)

1974—1984 年的十年间，随着香港粤语流行歌曲的发展，香港流行歌坛出现了一大批明星，推动了娱乐业的发展，因此从 80 年代中期开始，香港流行音乐正式步入工业化时代。明星包装制度开始成为香港流行乐坛的重要特征，偶像开始引领潮流。前十年走红的很多歌手依然活跃于歌坛，同时还涌现出了一大批新人及乐队，可谓众星云集。从此，香港流行音乐进入了一个繁荣时期。

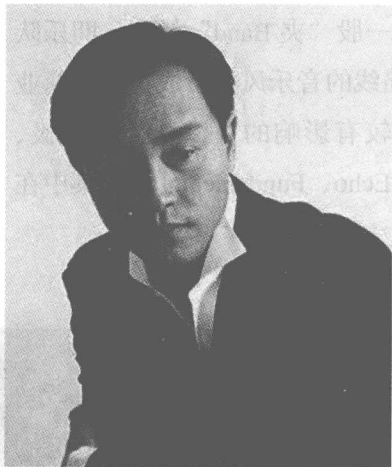
80 年代中后期，在歌星方面最有影响的是谭咏麟、张国荣和梅艳芳，他们均在 80 年代初走红，80 年代中后期成为香港巨星。

谭咏麟

谭咏麟，生于 1950 年，70 年代进入歌坛，起初担任“温拿”乐队主唱，1976 年，“温拿”乐队开始走红。1978 年“温拿”解散后，他开始进入影视界，并以个人名义推出专辑。1980 年，他的第二张唱片《爱到你发狂》开始受到歌迷的关注。到 1988 年他宣布不再领奖为止，共获得一百多个奖项。他的代表作品有《雾之恋》、《爱的根源》、《爱情陷阱》、《半梦

半醒》、《梦幻的笑容》、《水中花》、《火美人》、《再见亦是泪》、《情凭谁来定错对》、《爱多一次痛多一次》等。

张国荣

张国荣，生于1956年，1977年参加丽的电视台举办的“亚洲歌唱大赛”，获香港赛区亚军，同年签约宝丽金并出版专辑。1982年转至黎小田的“华星”娱乐公司，推出专辑《风继续吹》，大获成功。1989年底宣布退出歌坛，1990年1月22日在红磡体育馆成功举办了告别演唱会。1990年3月，他赴加拿大温哥华进修电影导演课程。1995年重返歌坛，推出老歌重唱专辑《常在心头》和从六部电影中选出的十首主题歌及插曲《宠爱》专辑。代表作品有《风继续吹》、《Monica》、《侧面》、《侬本多情》、《当年情》、《倩女幽魂》、《沉默是金》、《风再起时》、《当爱已成往事》、《取暖》等。

梅艳芳

梅艳芳，生于1963年，1982年获得第一届新秀歌唱比赛冠军和国际唱片协会颁发的新人奖，同年签约于“华星”唱片公司，并出版首张专辑。1983年出版《赤色梅艳芳》，歌曲《赤的诱惑》入选香港电台“十大中文金曲”和无线电视台的“十大劲歌金曲”。1990年梅艳芳宣布拒绝接受任何唱片方面的奖项；1991年宣布退出舞台，1991—1992年，在红磡体育馆举行三十场“百变梅艳芳告别舞台演唱会”。她的代表作品有

《似水流年》、《似火探戈》、《似是故人来》、《蔓珠莎华》、《烈焰红唇》、《将冰山劈开》、《胭脂扣》(与张国荣合唱)、《一生爱你千百回》、《亲密爱人》、《女人花》等。

此外,在80年代后期,香港乐坛掀起了一股“夹Band”热潮,即乐队潮流。一批乐队纷纷崛起,他们提倡非情歌路线的音乐风格,成为香港商业化流行音乐中的一股新潮。80年代后期,较有影响的香港乐队有太极、Beyond、浮世绘、达明一派、凡风、Raidas、Echo、Fundamental等,其中在商业上较为成功的有以下几支乐队。

Beyond,成立于1983年,由黄家驹(主唱、作曲)、黄家强(贝司)、黄贯中(吉他)、叶世荣(鼓手)四人组成。1986年与宝丽金唱片公司签约,开始在香港乐坛产生影响。他们的作品超越了商业歌曲的情歌路线,创作了一大批非情歌题材的作品,如关于母爱的《真的爱你》,关于种族问题的《光辉岁月》,关于人类和平的《AMANI》,关于理想的《海阔天空》、《不再犹豫》等。此外,他们的其他代表作品还有《再见理想》、《灰色轨迹》、《喜欢你》、《冷雨夜》、《大地》、《长城》、《俾面派对》等。

Beyond

太极乐队,成立于1984年,由七位成员组成:主唱兼键盘手雷有耀、雷有辉,吉他手兼和声刘贤德、邓建明,贝司手盛旦华,键盘手唐奕聪,鼓手朱翰博。1985年参加了第一届嘉士伯流行音乐节之后,乐队成员形成目前的阵容。1986年与唱片公司签约,出版了首张专辑《红色跑车》,获十大中文金曲最有前途新人

太极乐队

奖。他们的代表作品有《红色跑车》、《留住我吧》、《Crystal》、《无尽风沙》、《全人类高歌》、《错》、《乐与悲》、《玻璃少女》、《拼命三郎》等。

达明一派

达明一派，成立于1985年，由作曲、编曲兼吉他手刘以达和主唱黄耀明组成。1986年1月签约宝丽金，同年3月、9月推出两张专辑。1987年4月出版专辑《石头记》，同名歌曲获得评论界的一致好评，他们也因此获得商业电台中文歌曲奖“最佳大碟奖”、“最佳监制”、“十大劲歌金曲最佳乐队组合奖”。之后相继出版《长征》、《我等着你回来》、《夜未央》、《你还爱我吗》、《意难平》、《神经》等七张唱片。1990年10月25日举办“我爱你·达明一派”演唱会后，不久解散。他们的代表作品有《石头记》、《四季歌》、《禁色》、《马路天使》、《十个救火的少年》等。

石头记

(演唱 达明一派)

1=F $\frac{4}{4}$

陈少琪 词
刘以达 曲

0 1 1 1. 1 | 1 2 3 3 7 | 7 6 - - | 0 0 3 - | 5 - - - |
看遍了 冷 冷 清 风 吹 飘 雪 渐 厚，

0 1 1 2 3 6 | 5 - - - | 0 0 0 0 | 0 1 1 1. 1 | 1 2 3 3 7 |
鞋 踏 破 路 湿 透。 再 看 遍 远 远 青 山 吹

(0 1 1 6 6 5 5

7 6 - - | 0 0 3 - | 5 - - - | 0 1 1 2 3 6 | 5 - - - |
 飞絮 弱柳， 曾独醉病消瘦。

0 1 1 6 6 5 5 | 0 3 3 2 2 - | 0 5 5 3 3 2 2 | 0 1 1 6 6 5 5 |

0 1 1 6 6 5 5 | 0 3 3 2 2 - | 0 5 5 3 3 2 2 1 | 1 - - -) |

||: 0 1 1 1. 1 | 1 2 3 3 7 | 7 6 - - | 0 0 3 - | 5 - - - |
 听遍那渺渺世间轻飘送乐韵，

0 1 1 2 3 6 | 5 - - - | 0 5 5 3 3 2 2 1 | 2 3 6 6 2 2 |
 人独舞乱衣鬓， 一心把思绪抛却似虚如真，

0 2 2 7 7 6 6 5 | 5 - - - | 0 5 5 3 3 2 2 1 | 2 3 6 6 2 2 |
 深院内旧梦复浮沉。 一生把生关死结与酒同饮，

※

0 2 2 7 7 6 5 6 | 1 - - - | 0 0 0 0 | 0 1 1 6 6 5 5 |
 焉知那笑晏藏泪印。 丝丝点点计算，

0 1 1 6 6 5 5 | 0 3 3 2 2 - | 0 5 5 3 3 2 2 |
 偏偏相差太远， 兜兜转转， 化作段段尘缘。

0 1 1 6 6 5 5 | 0 1 1 6 6 5 5 | 0 3 3 2 2 - |
 纷纷扰扰作嫁， 春宵恋恋变挂， 真真假假，

1.

0 5 5 3 3 2 5 6 1 | 1 - - - - |

悉悲欢恩怨原是 诈。

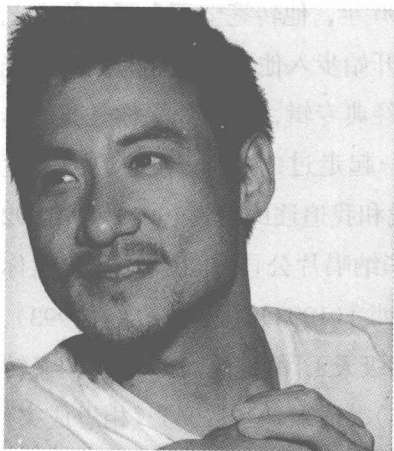
2.

|| 0 5 5 3 3 2 2 ||

花色香皆看化。D.S.

(反复后渐隐结束)

80年代末90年代初，当谭咏麟、张国荣、梅艳芳等人纷纷宣布退出歌坛之时，香港流行乐坛又开始了一个新的局面，在媒体的编织下“四大天王”开始成为香港流行乐坛的焦点，张学友、刘德华、黎明、郭富城成为新的流行音乐商业标签；女歌手则以王菲、林忆莲、叶倩文等人代表。在填词领域，林夕开始成为词坛的中坚力量。

张学友

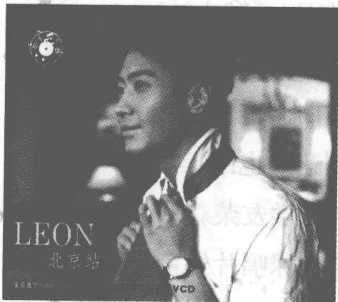
张学友，1961年生于香港。1984年参加香港十八区业余歌唱比赛获得冠军，随即进入歌坛，签约宝丽金唱片公司。1985年推出首张个人专辑《Smile》，单曲《情已逝》被评为该年十大金曲。到80年代末，张学友已成为香港歌坛的重要代表歌星之一，他的《遥远的她》、《月半弯》、《太阳星辰》、《夕阳醉了》等歌曲在社会上广泛流行。90年代初，他迎来了歌唱事业的高峰。1991年推出专辑《情不禁》，其中单曲《每天爱你多一些》横扫华语歌坛各大排行榜；1993年推出专辑《吻别》，成为一名最有影响的华人歌手。此后，他又连续推出《祝福》(1993)、《饿狼传说》(1994)、《偷心》(1994)、《这个冬天不太冷》(1994)、《拥有》(1995)、《忘记你我做不到》(1996)、《不老的传说》(1997)、《想和你去吹吹风》(1997)等专辑，他的歌曲流传程度之广，创造了华语歌坛的奇迹，如《一千个伤心的理由》、《我等到花儿也谢了》、《情书》、《忘记你我做不到》等歌曲几乎是人尽皆知。1994年，张学友荣获美国《公告牌》杂志评选的“最受欢迎亚洲艺人奖”；1995年获“全球唱片销量最高的华人歌手奖”。时至1996年，他已出版唱片近四十张，获各类奖项140多项，成

为一名全球华人瞩目的流行巨星，位居“四大天王”之首。

刘德华

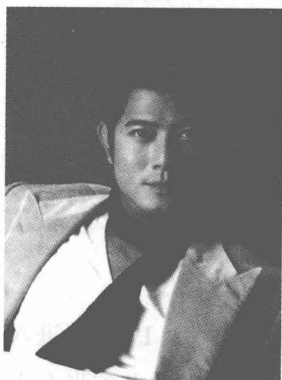
刘德华，1961 年生于香港，最初以影视演员的身份进入演艺圈，80 年代后期开始涉入歌坛，在“百代”旗下先后推出专辑《情感的禁区》(1987)、《回到你身边》(1988)、《刘德华》(1989)等。1990 年，他转签宝丽金下属的宝艺星唱片公司，开始步入他演唱事业的高峰，先后推出一系列经典专辑，如《如果你是我的传说》(1990)、《一起走过的日子》(1991)、《来生缘》(1991)、《我和我追逐的梦》(1991)等。1992 年，他又转入华纳唱片公司，推出专辑《谢谢你的爱》(1992)、《真我的风采》(1992)、《真情难收》(1993)、《一生一次》(1993)、《忘情水》(1994)、《天意》(1994)等，赢得了“超级天王”的地位。1995 年，他又转入了艺能动音公司，相继推出《真永远》(1995)、《情未鸟》(1995)、《相思成灾》(1996)等专辑，并于 1996 年进军日本歌坛。此后，他的《中国人》、《你说他是你想嫁的人》、《爱如此神奇》、《你是我的女人》等专辑继续获得成功。他的歌曲通俗、上口，易于传唱，很多都成为 KTV 的热门金曲。

黎明

黎明，1966 年生于北京，1973 年举家移居香港，曾赴英国留学。1986 年，他参加“第五届新秀歌唱大赛”获季军，随后签约华星唱片公司。后来转签宝丽金唱片公司，并于 1990 年推出首张个人专辑《黎明 Leon》，开始在香港走红。此后，他的一系列畅销专辑使其跃升为“四大天王”之一，如《今夜你会不会

来》(1991)、《堆积情感》(1992)、《深秋的黎明》(1993)、《夏日倾情》(1993)、《火舞艳阳》(1994)、《为我停留》(1994)、《哪有一天不想你》(1995)等。时至90年代中期,他共推出唱片二十多张,获各类奖项六十余项。

郭富城

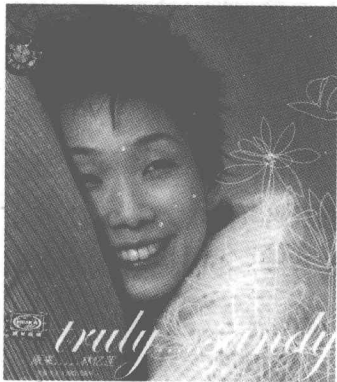
郭富城,1965年生于香港,学习舞蹈出身。1990年,他开始在歌坛走红,同年推出首张专辑《对你爱不完》,取得很大成功。此后,他的一系列专辑使其迅速跃升为“四大天王”之一,如《我不是该安静地走开》(1991)、《到底有谁能够告诉我》(1991)、《爱你》(1992)、《把所有的爱都留给你》(1993)。此后,他相继推出了《狂野之城》(1994)、《天若有情II·天涯凝望》(1994)、《铁幕诱惑》(1994)、《渴望》(1994)、《我的开始在这里》(1995)、《你是一切》(1995)、《纯真传说》(1995)、《风不息》(1995)、《信鸽》(1996)、《谁会记得我》(1997)、《风里密码》(1998)、《真的怕了》(1999)等专辑。在演唱上,郭富城的国语发音不太清楚,但是他那洒脱的舞姿弥补了他在演唱上的不足,同样受到了听众的喜爱。

王菲

王菲,曾用名王靖雯,1969年生于北京,1987年随家人移居香港。1989年,她参加“亚太ABU流行歌曲创作演唱大赛”获季军,此后进入“宝丽金”旗下的新艺宝唱片公司,并于同年推出首张个人专辑《王靖雯》。1990年推出专辑《Everything》,获得成功。1991年在推出专辑《You're The Only One》之后,远赴美国进修声乐。1992年返回香港,并推出专辑

《Coming Home》，其中单曲《容易受伤的女人》大获成功，一举成为香港最受欢迎的女歌手之一。此后，她相继推出了一系列经典专辑，如《执迷不悔》(1993)、《十万个为什么》(1993)、《迷》(1993)、《胡思乱想》(1994)、《天空》(1994)、《菲靡靡之音》(1995)、《浮躁》(1996)、《王菲》(1997)、《唱游》(1998)、《只爱陌生人》(1999)、《寓言》(2000)等。其中《执迷不悔》、《誓言》、《天空》、《棋子》、《但愿人长久》、《你快乐所以我快乐》、《闷》、《人间》、《半途而废》、《当时的月亮》等歌曲广泛流传。在演唱上，王菲以独特的嗓音和极具个性的唱腔，赢得了歌迷的喜爱，她那既另类又商业的风格成为香港流行歌坛的一道独特的风景线。

林忆莲

林忆莲，1966年生于香港，1984年进入新力(Sony)香港公司。1985年推出首张个人专辑《爱情 I Don't Know》，大获成功，迅速成为香港流行歌坛的新生代歌星代表。此后，她又推出了《放纵》、《忆莲》、《灰色》等专辑。1988年，她转签香港华纳唱片公司，由伦永亮担任监制，先后推出了《都市触觉》之一、二、三。1991年，她的新专辑《爱上一个不回家的人》全球销量突破近200万张，风靡东南亚及日本。1992年，她的《没有你还是爱你》和《夜来香》两首歌曲分别闯入美国《公告牌》排行榜，成为首位进入美国排行榜的华语歌手。此后，她又相继推出了《不必在乎我是谁》(1993)、《Love, Sandy》(1995)、《夜太黑》(1996)、《爱是唯一》(1996, 英文)、《美妙世界》(1997, 英文)、《铿锵玫瑰》(1999)等专辑。

叶倩文

叶倩文，1961年生于台北，四岁举家迁居加拿大，大学毕业后来到香港，开始进入影视圈。1984年凭着专辑《零时十分》开始走红；1987年，专辑《甜言蜜语》入选该年十大畅销唱片。1988年，专辑《祝福》使其开始步入歌唱事业的高峰，此后她又相继推出《面对面》(1989)、《珍重》(1990)、《秋去秋来》(1990)、《关怀》(1991)等专辑。1992年，她在台湾推出国语专辑《潇洒走一回》，同名主打歌曲风靡港台和内地，她开始在内地走红。此后，她又推出了一系列经典专辑，如《红尘》(1992)、《明月心》(1993)、《离开情人的日子》(1994)、《女人的弱点》(1994)、《真心》(1995)、《烛光》(1996)等。

林夕

林夕，毕业于香港大学中文系，是80年代后期崛起的一名填词人。1986年凭借一首《曾经》获得香港电台“非情歌填词比赛”大奖，从此开始了填词生涯。他的词风曾被人形容为“小眉目处写人生”，他对友情、爱情以及人际交往等人生的细节描写入木三分，十分精细。刚出道时，他曾是 Raidas 乐队的幕后填词人，创作了《传说》、《别人的歌》、《某月某日》等作品。1991年，他加入罗大佑的“音乐工厂”，参与了《信仰爱》(黄耀明)等专辑的创作。90年代中期，林夕已成为香港词坛的重要代表人物。他的代表作品有《似是故人来》、《侧面》、《约定》、《情诫》、《你的名字，我的姓氏》、《浓情化不开》、《无需要太多》、《至少还有你》、《红豆》、《因为爱所以爱》等。

同时期,香港较有影响的其他音乐人和填词人有周礼茂、陈少琪、刘卓辉、因葵、简宁、周耀辉、欧丁玉、钟晓阳等;较有影响的歌星有李克勤、关淑怡、杜德伟、邝美云、温兆伦、黄凯芹、吕方、草蜢、周慧敏、许志安、陈慧琳、黎瑞恩、汤宝如、彭羚、郑秀文、刘锡明、张卫健、梁朝伟、郑伊健等。

90年代后期至今,香港流行乐坛的造星运动依然火热,并且都在内地取得很大的成功,先后出现了谢霆锋、陈晓东、古巨基、古天乐、陈奕迅、容祖儿、Twins等新生代歌手。如《非走不可》(谢霆锋)、《因为爱所以爱》(谢霆锋)、《心有独钟》(陈晓东)、《好想好想》(古巨基)、《十年》(陈奕迅)、《挥着翅膀的女孩》(容祖儿)、《下一站天后》(Twins)等歌曲在内地造成了广泛影响。

小结

香港流行音乐的发展主要经历了两个重要时期,第一个时期在五六十年代,主要是延续了上海“时代曲”的风格,以国语流行歌曲为主,属于香港流行音乐的传统时期。第二个时期是70年代中期以后,从粤语流行歌曲掀开香港现代流行音乐的序幕开始,一直到今天,主要是粤语歌曲和国语歌曲并存发展。纵观香港流行音乐半个世纪的发展情况,它的主要特征是娱乐化、商业化倾向明显,带有显著的消遣性,思想性较差。同时,由于香港社会快速的生活节奏,促使了流行音乐的快速更新,因此很多人将香港流行音乐比喻成“文化快餐”。因此,香港流行音乐的可分析性不强,但是却明显地体现出了流行音乐的商业属性和娱乐特性。

香港流行音乐作为中国流行音乐的重要组成部分,对中国流行音乐的发展产生了重要影响,特别是80年代初内地流行音乐复苏时期,香港流行音乐对内地流行音乐的影响尤其显著。

第四章

内地流行音乐的发展与演变

自 40 年代末内地流行音乐的发展基地由上海转移到香港和台湾，直到 70 年代末，内地整整三十年没有流行音乐。改革开放后，内地流行音乐开始复苏，又迎来了她的第二个春天。

尽管内地在长达三十年的时间里没有流行音乐，但是从中华民族的整体来看，中国流行音乐只是出现了暂时的基地转移，从 80 年代开始，她又重新找到了属于自己的空间。

第一节 内地流行音乐的复苏 (1979-1985)

1979—1985 年，内地流行音乐开始复苏。1978 年底，党的十一届三中全会胜利召开后，改革开放全面推行。内地流行音乐在经历了三十年 (1949-1979) 的沉寂之后，终于在 80 年代初迎来了新的曙光。

内地流行音乐复苏之际，三十年前的“上海时期”的时代曲风格没有得到任何延续。在风格上，它主要呈现出了两大倾向，一种是延续了三十年来群众歌曲的路线，形成了抒情歌曲风格；另一种则是改革开放带来的港台流行歌曲。

1. 抒情歌曲风格

80年代初,抒情歌曲开始受到老百姓的喜爱,《知音》、《乡恋》、《太阳岛上》、《边疆的泉水清又纯》、《年轻的朋友来相会》等歌曲在社会上引起了强烈反响。这些作品既延续了前几十年的抒情民歌风格,同时又融入了一些新的手法,与传统的群众歌曲相比,它们的旋律更具感染力。

乡 恋

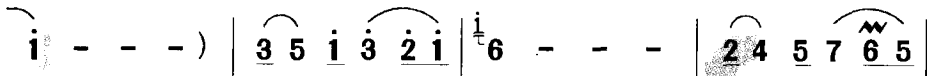
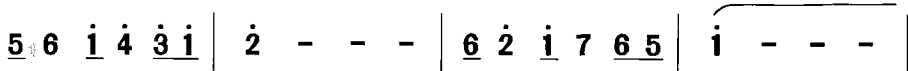
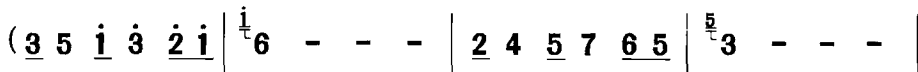
电视片《三峡传说》插曲

(演唱 李谷一)

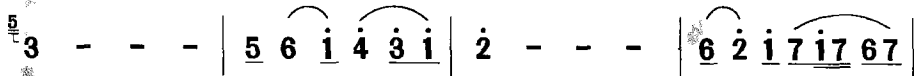
1=A $\frac{4}{4}$

中速 深情、含蓄地

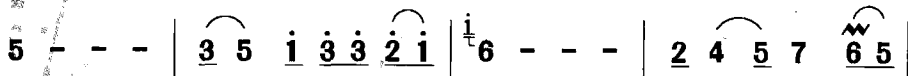
马靖华 词
张丕基 曲

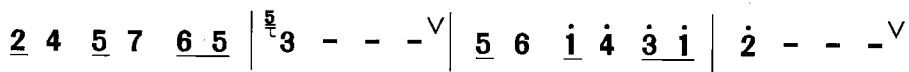
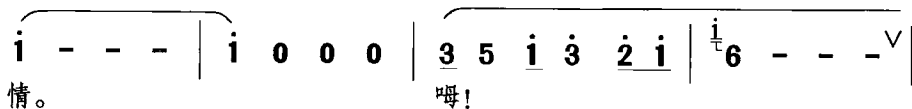
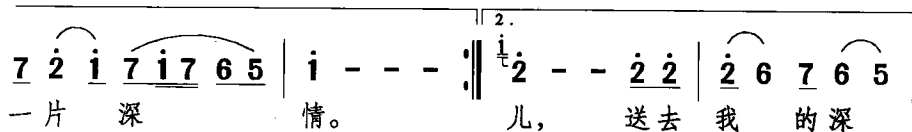
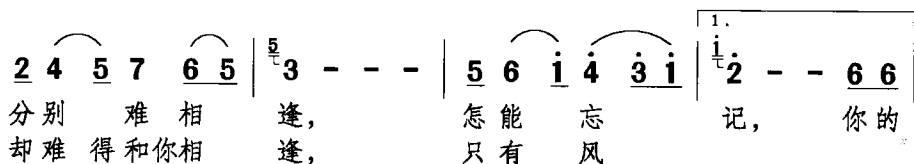
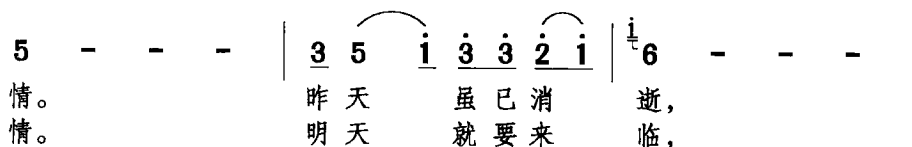
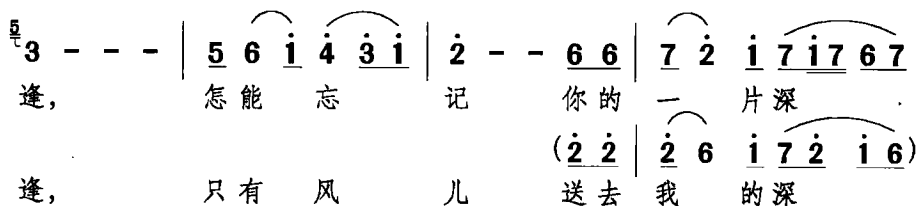
1. 你 的 身 影, 你 的 歌
2. 我 的 情 爱, 我 的 美

声, 永 远 印 在 我 的 心
梦, 永 远 留 在 你 的 怀

中。 昨 天 虽 已 消 逝, 分 别 难 相
中。 明 天 就 要 来 临, 却 难 得 和 你 相

随着抒情歌曲的兴起，李谷一、朱逢博、苏小明、朱明瑛、程琳等人开始成为内地歌坛歌手的主要代表。与此同时，王酩、谷建芬、付林、张丕基、王立平、施光南、金凤浩、乔羽、凯传、晓光、王健、郑南、任卫新等一批词曲作家开始成为抒情歌曲的主要创作力量，创作了一大批优秀的抒情歌曲。该时期较有影响的代表作品有：

《妹妹找哥泪花流》(凯传词、王酩曲)

《知音》(华而实词、王酩曲)

《边疆的泉水清又纯》(凯传词、王酩曲)

《乡恋》(马靖华词、张丕基曲)

《大海啊故乡》(王立平词曲)

《年轻的朋友来相会》(张枚同词、谷建芬曲)

《祝酒歌》(韩伟词、施光南曲)

《吐鲁番的葡萄熟了》(瞿琮词、施光南曲)

《军港之夜》(马金星词、刘诗召曲)

《在希望的田野上》(晓光词、施光南曲)

《在那桃花盛开的地方》(邬大为、魏宝贵词、铁源曲)

《假如你要认识我》(汤昭智词、施光南曲)

《金梭和银梭》(李幼容词、金凤浩曲)

《驼铃》(王立平词曲)

《鼓浪屿之波》(张藜、红曙词、钟立民曲)

《那就是我》(晓光词、谷建芬曲)

《少林寺》(王立平词曲)

《十五的月亮》(石祥词、铁源、徐锡宜曲)

2. 港台歌曲风格

改革开放打开了国门，录音机开始销往内地。与此同时，港台歌星的盒带也纷纷随之传入内地，邓丽君、刘文正、凤飞飞、张帝、谭咏麟、徐小凤等港台歌星开始成为内地流行音乐的主要模仿对象；《酒干倘卖无》、《万里长城永不倒》、《我的中国心》等歌曲在全国广泛流传；台湾的“校园民歌”也开始被一些内地歌手翻唱。在纷纷涌来的港台歌星中，影响最大的是邓丽君，她的歌声传遍了大江南北，影响了众多音乐人和歌手。在制作方面，台湾音乐人侯德健在此时发挥了重要作用，他于80年代初来到内地，先后活跃在北京和广州的流行乐坛，先是在东方歌舞团担任艺术总监，后来又去了广州，对该时期的内地音乐人产生了重要影响。

受到港台歌曲的影响，内地流行歌坛开始出现了复兴以来的第一批流行歌曲，如《请到天涯海角来》（郑南词、徐东蔚曲、沈小岑演唱）、《军港之夜》（马金星词、刘诗召曲、苏小明演唱）、《小螺号》（付林词曲、程琳演唱）、《妈妈的吻》（付林词、谷建芬曲、朱晓琳演唱）等。与此同时，谷建芬、付林等作曲家开始在流行歌曲创作方面显示出了他们的重要作用。

1980—1985年，经过抒情歌曲向流行歌曲的转型，内地流行音乐日益兴起。与此同时，内地流行乐坛开始出现了一大批流行歌星和音乐人。其中，较有影响的歌星有朱明瑛、成方圆、苏小明、沈小岑、程琳、王洁实、谢莉斯、郑绪岚、牟玄甫、朱晓琳、张行、张蔷、李玲玉、刘欣茹、吕念祖、常宽、吴涤清、张海波（童孔）等；较有影响的音乐人有谷建芬、付林、王健、侯德健、刘诗召、陈哲、雷蕾、温中甲、金巍等。

第二节 内地流行音乐的兴起 (1986—1990)

80年代前期,内地流行音乐的复苏激励了一大批音乐人加入到了流行音乐中来。1986年,第一届百名歌星演唱会《让世界充满爱》的成功举办,成为内地流行音乐的重要转折点,在演唱会上崔健以一首《一无所有》喊出了中国摇滚乐的第一声。1988年,“西北风”唱响全国;同年,“囚歌”引起了全社会的关注;1990年摇滚乐的势力得到了充分展现。与此同时,港台歌曲继续充当着内地流行乐坛的重要角色。因此,1986—1990年,内地流行音乐开始呈现出多元化发展,并且呈现出了本土风格、港台风格和摇滚风格三足鼎立的局面。

1. “让世界充满爱”百名歌星演唱会

1985年,美国四十五位流行巨星联合举行了一场名为“天下一家”(We Are The World)的大型赈灾义演,所得善款全部捐给非洲饥民。主题歌《天下一家》在全球范围内引起了巨大轰动,同时它也传到了中国大陆,它的社会性引起了一些音乐人的思考。1986年,“天下一家”的余热未散,台湾又传来了一个消息,罗大佑、李寿全等人受到美国同仁的启发,召集了六十余位歌星,组织了一台以“献给1986世界和平年”为主题的大型演唱会——“明天会更好”,同名主题歌迅速在内地走红。

受到这两场演唱会的启发,内地音乐人受到了极大的鼓舞,很快也组织了一场献给世界和平年的大型演唱会。1986年5月9日,由来自全国一百多名歌手组成的“让世界充满爱”大型演唱会在北京体育馆上演。通过媒体的传播,主题歌《让世界充满爱》(郭峰作曲,陈哲、小林、王健、

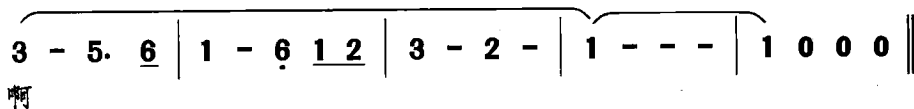
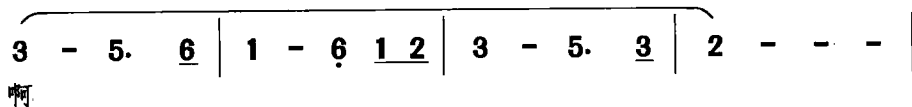
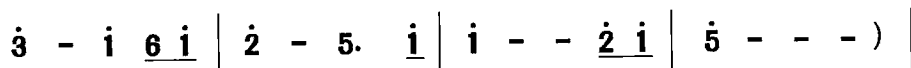
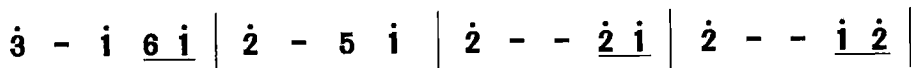
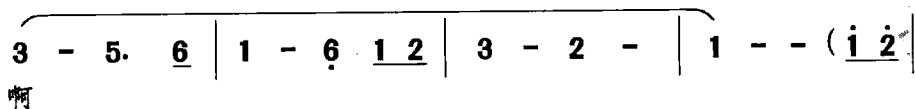
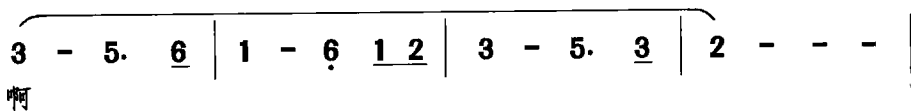
郭峰、孙铭作词) 迅速在全国传开。

让世界充满爱

陈哲 小林 王健 郭峰 孙铭 词
郭 峰 曲

序 曲

1=D $\frac{4}{4}$

第一部分

1=C $\frac{4}{4}$ $\frac{2}{4}$

中速

3 5 5 5 5 5 6 3 5 -

想起来是那样遥远，
当我走过你的身边，
太阳在不停地旋转，

1 1 1 1 7 6 5 5. 5

仿佛都已是从前，那
我愿带走你的 6 5 5.
自古就没有笑脸，
改变，

6 6 6 6 5 3 3 2 2 2

不曾破灭的梦幻，
心中没有一点阴云，
宇宙那无边的情怀，

2 2 2 2 2 2 3 6 2 -

依然蕴藏在心间。
阳光变得更加鲜艳。
拥抱着我们的心愿。

3 5 5 5 5 5 6 3 5 -

是谁在默默地呼唤，
希望会有那么一天，
但愿会有那么一天，

1 1 1 7 7 6 6 5 5 5

激起了心中的波澜，
再也没有眼泪仇恨，
大海把沙漠染蓝，

6 6 6 6 5 3 3 2 2 2

也许还从未感觉，
再也没有流血离散，
和平的福音传遍，

2 2 2 2 2 2 3 6 1 -

我们已经走过昨天。
共有一个美丽家园。
以微笑面对祖先。

1 - - -

3. 1 6 5 -

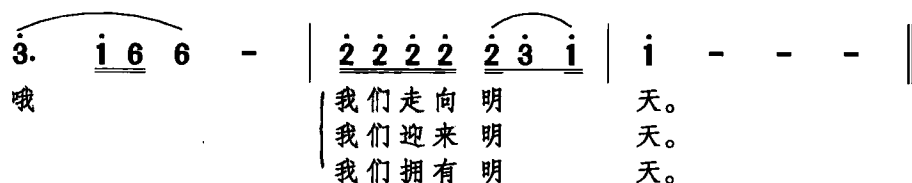
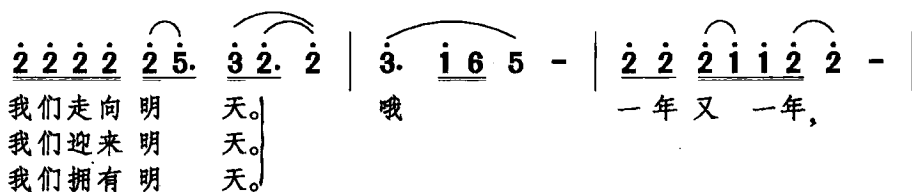
哦

2 2 2 1 1 2 2 -

一年又一年，

3. 1 6 5 -

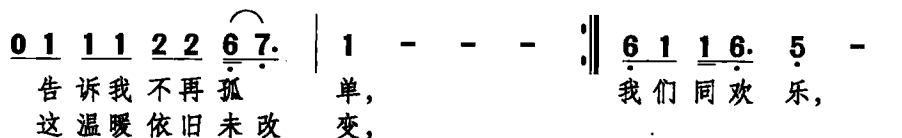
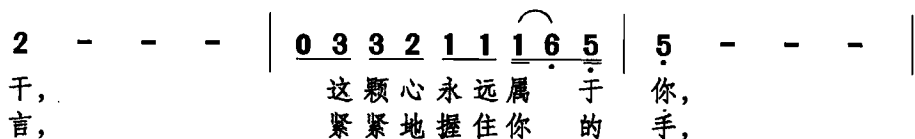
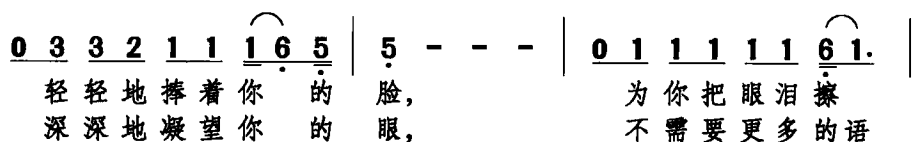
哦

第二部分

1=G $\frac{4}{4}$

慢板

6̣ 1̣ 2̣ 1̣ 2 - | 6̣ 1̣ 1̣ 1̣ 4̣ 3̣ 2̣ 1̣ | 3 - - - |
我们同忍受， 我们怀着同样的期待；

6̣ 1̣ 1̣ 6̣ 5 - | 6̣ 1̣ 2̣ 1̣ 2 - | 6̣ 1̣ 1̣ 1̣ 4̣ 3̣ 2̣ 3̣ 1̣ |
我们共风雨， 我们共追求， 我们珍存同一样的

1 - - - | 0 3̣ 3̣ 2̣ 1̣ 1̣ 1̣ 6̣ | 5 - - - |
爱。 无论你我可曾相识，

0 1̣ 1̣ 1̣ 1̣ 1̣ 6̣ 1̣ | 2 - - - | 0 3̣ 3̣ 2̣ 1̣ 1̣ 1̣ 6̣ |
无论在眼前在天边， 真心地为你祝

5 - - - | 0 1̣ 1̣ 1̣ 2̣ 2̣ 6̣ 7̣ | 1 - - - ||
愿， 祝愿你幸福平安。

第三部分

1=C $\frac{4}{4}$

快速

3̣ 5̣ 5̣ 5̣ - | 6̣ 3̣ 5̣ 5̣ - | 1̣ 1̣ 1̣ 2̣ | 7̣ 6̣ 5̣ 5̣ - |
你走来， 他走来， 我们走到一起来，
这世界， 在变幻， 惟有渴望不曾改，

6̣ 6̣ 6̣ 7̣ 7̣ | 6̣ 5̣ 4̣ 4̣ - | 4̣ 3̣ 2̣ 1̣ | 2 - - - |
在这缤纷的世界里， 心潮在澎湃。
生命血脉紧相连， 永远不分开。

3 5 5 5 - | 6 3 5 5 - | 1̇ 1̇ 1̇ 2̇ | 7 6 5 5 - |
 你 走 来, 他 走 来, 大 家 走 到 一 起 来,
 如 果 你, 如 果 我, 失 去 理 解 和 信 赖,

6 6 6 7 7 | 6 5 4 4 - | 4 3 2 3 1 | 1 - - - |
 在 这 缤 纷 的 世 界 里, 有 无 限 的 爱。
 一 切 都 将 不 存 在, 将 不 存 在。

3̇ - 3̇ 1̇ 6 | 2̇. 5 5 - | 2̇ 2̇ 2̇ 1̇ 2̇ | 2̇ - - - |
 啊 让 这 世 界 有 真 心 的 爱,

3̇ - 3̇ 1̇ 6 | 2̇. 5 5 - | 2̇ 2̇ 2̇ 5 | 3̇ 2̇. 2̇ - |
 啊 让 这 世 界 充 满 情 和 爱,

3̇ - 3̇ 1̇ 6 | 2̇. 5 5 - | 2̇ 2̇ 2̇ 1̇ 2̇ | 2̇ - - - |
 啊 让 这 世 界 有 真 心 的 爱,

3̇ - 3̇ 1̇ 6 | 2̇. 6 6 - | 2̇ 2̇ 2̇ 3̇ 1̇ | 1̇ - - - :||
 啊 让 这 世 界 充 满 情 和 爱。 *Fine*

在这场演唱会上, 韦唯、孙国庆、田震、常宽、付笛声等人首次在北京体育馆的舞台上亮相。同时, 由崔健、王迪、刘元、梁和平等人组成的摇滚乐队, 首次向听众展示了中国摇滚乐的开山之作《一无所有》。

“让世界充满爱”百名歌星演唱会的成功举办, 对内地流行音乐的发展具有重要意义。

义,它是内地流行音乐复苏以来的一次重大转折,不仅标志着内地流行音乐开始全面崛起,同时也宣告了中国当代流行音乐“创作繁荣时期”的到来。

2.本土、港台、摇滚三种风格倾向

1986年,百名歌星演唱会成功举办;同年7月,第二届全国青年歌手大奖赛首次开设通俗唱法;这些举动在很大程度上推动了内地流行音乐的发展。从1987年起,内地流行音乐的创作开始日益成熟,进入了一个创作繁荣期。随着创作的繁荣,音乐风格开始出现了多元化,但是在编曲方面的力量依然比较薄弱。

(1)本土风格

随着中年作曲家的成熟和青年创作人的崛起,很多流行歌曲开始摆脱了港台歌曲的影子,呈现出了本土特色,如《信天游》、《少年壮志不言愁》、《血染的风采》等。这些作品既具有流行音乐的气息,又带有浓郁的中国本土特色,歌曲内容基本上都是反映当时的中国社会状态,音乐元素上明显地体现出中国民族文化底蕴。在此类风格中,最有代表性的是1988年兴起的“西北风”,它真正地体现出了民族文化对流行音乐的渗透。

信 天 游

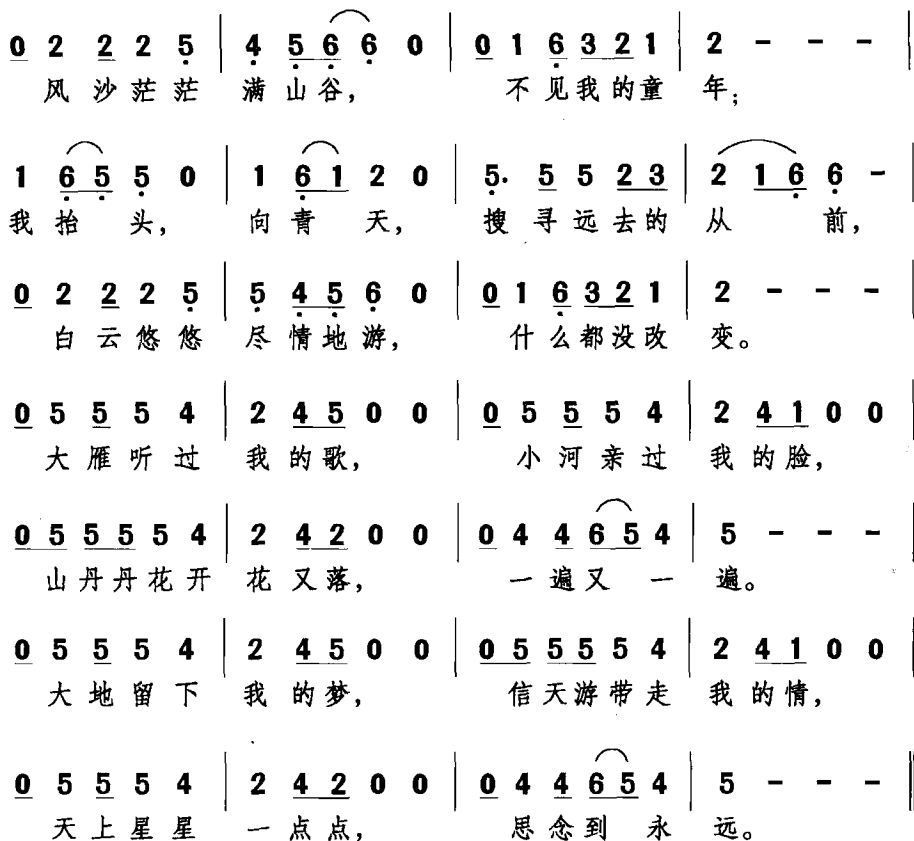
(演唱 程琳)

1=F $\frac{4}{4}$

♩ = 127

刘志文 侯德健 词
解 承 强 曲

1 $\overset{\frown}{\underline{6} \underline{5}}$ $\underline{5}$ 0 | 1 $\overset{\frown}{\underline{6} \underline{1}}$ $\underline{2}$ 0 | $\underline{5} \cdot$ $\underline{5}$ $\underline{5}$ $\underline{2}$ $\underline{3}$ | $\overset{\frown}{\underline{2} \underline{1} \underline{6} \underline{6}}$ - |
我 低 头, 向 山 沟, 追 逐 流 逝 的 岁 月,

“西北风”以西方的迪斯科(Disco)节奏为背景,融入西北音乐元素。从1987年底开始,《黄土高坡》、《我热恋的故乡》、《十五的月亮十六圆》、《心愿》等作品先后走红;1988年,电视剧《便衣警察》和《雪城》的播出,使剧中的主题歌《少年壮志不言愁》、《心中的太阳》风靡一时;紧接着,电影《红高粱》又把“西北风”推向了一个高潮,电影中的插曲《妹妹你大胆地往前走》、《酒神曲》响遍了大江南北。至此,“西北风”开始风靡全国,成为该时期内地流行乐坛的一股强大势力。

“西北风”的代表作品有《信天游》(刘志文、侯德健词,解承强曲)、《黄土高坡》(陈哲词、苏越曲)、《我热恋的故乡》(广征词、徐沛东曲)、《十五的月亮十六圆》(张恭词、徐沛东曲)、《心愿》(任志萍词、伍嘉冀曲)、《少年壮志不言愁》(林汝为词、雷蕾曲)、《心中的太阳》(李文崎词、李黎夫曲)、《妹妹你大胆地往前走》(张艺谋词、张季平曲)、《酒神曲》(张艺谋、杨凤良词,张季平曲)等。

1988年下半年,一种民间的俚俗小调“囚歌”的风行开始降低了“西北风”的热度,在社会上广泛流传。“囚歌”演唱的是劳改犯的心声,带有典型的亚文化色彩,多以思念亲人、惆怅、失意和怀旧为题材,具有浓厚的俚俗性。它的盛行始于迟志强的专辑《悔恨的泪》,该专辑一经上市,便在社会上引起了强烈反响,从而带动了一大批俚俗歌曲的诞生,《葡萄皮》、《大冲击、大流行》等磁带相继推出,一时间,内地歌坛被市井歌曲和俚俗小调笼罩,《铁窗泪》、《愁啊愁》、《钞票》、《啤酒雪茄顶呱呱》、《十不该》、《刮大风》等歌曲在社会上广泛流传。

“囚歌”的风行虽然在一定时间内掀起了一阵狂潮,但是它那俚俗的亚文化属性,决定了它的命运,它不可能长时间地成为流行音乐的主流。但是在那个时期,它的影响甚广,成为内地流行音乐本土风格的一种代表。

(2)港台风格

该时期内地流行音乐创作虽然已经呈现出了一些自己的特色,很多作品开始摆脱港台歌曲的影子,但是随着更多港台歌星的到来,港台歌曲依然占据着流行音乐的主流市场,依然是该时期内地流行音乐的重要角色。其中,影响较大的是1987年在春节联欢晚会上献唱的费翔,《故乡的云》和《冬天里的一把火》红遍全国。此外,在1989年,齐秦的《狼 I》和苏芮的《跟着感觉走》两张专辑开始风靡内地。随后,童安格、张雨生、王杰、姜育恒、小虎队、陈淑桦、庾澄庆、张镐哲、谭咏麟、梅艳芳等港台歌星受到热烈欢迎,他们成为内地流行乐坛港台风格的重要组成部分。

(3) 摇滚风格

中国摇滚乐从 80 年代初开始萌芽, 先后出现了“万李马王”、“七合板”、“不倒翁”等乐队。1986 年, 崔健的一首《一无所有》正式掀开了中国摇滚乐的序幕。此后, 摇滚乐的势力日益壮大, 并在 80 年代后期成为内地流行音乐一股中坚力量。1987—1990 年, 摇滚乐坛先后出现了黑豹乐队、ADO 乐队、唐朝乐队、呼吸乐队、状态乐队、1989 乐队, 以及中国第一支女子乐队——眼镜蛇乐队等。

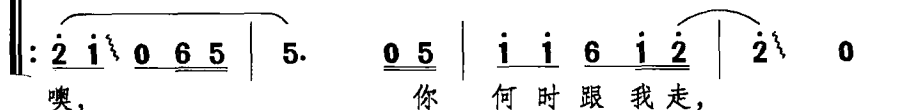
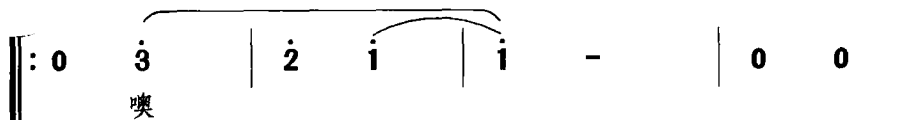
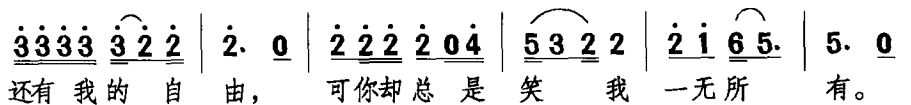
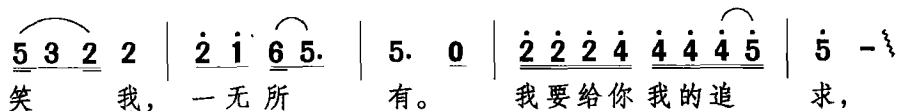
一无所有

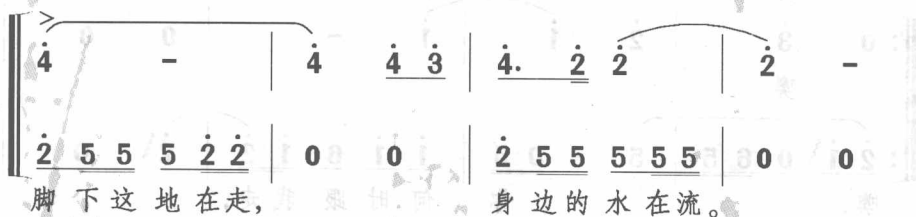
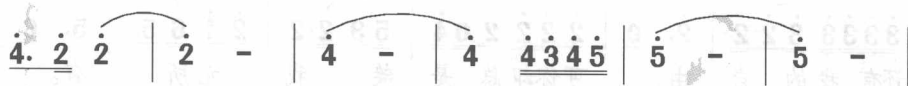
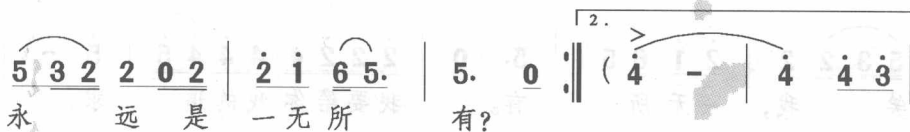
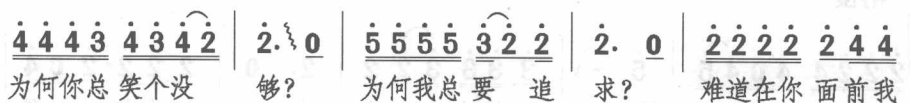
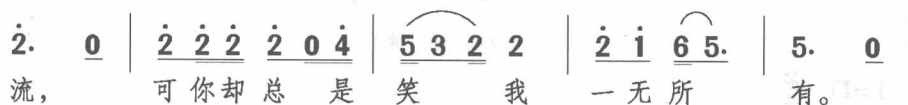
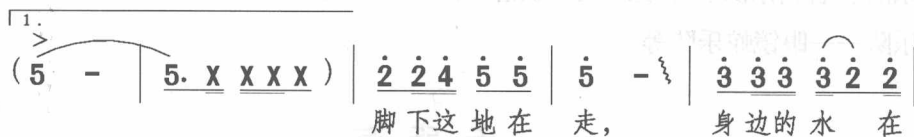
(演唱 崔 健)

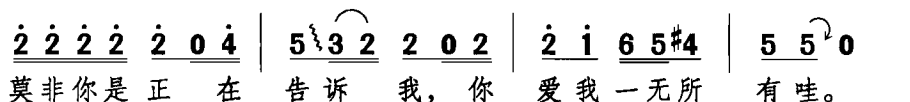
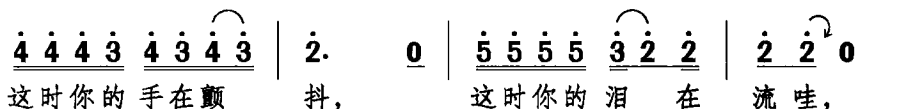
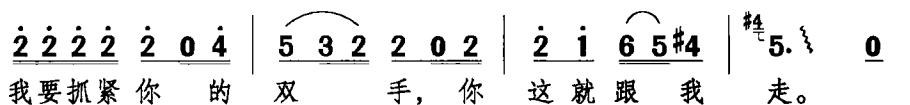
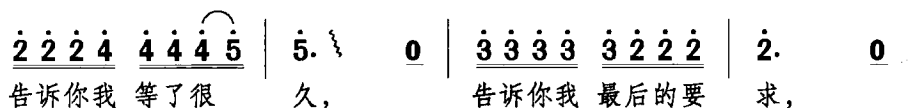
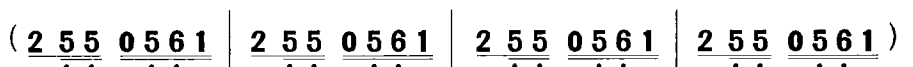
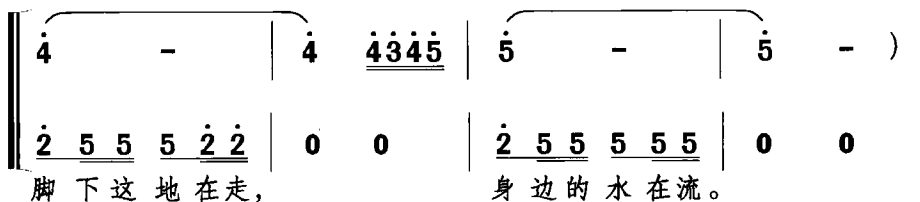
1=D $\frac{2}{4}$

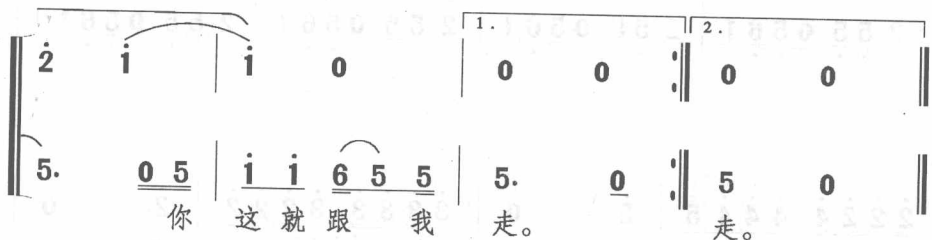
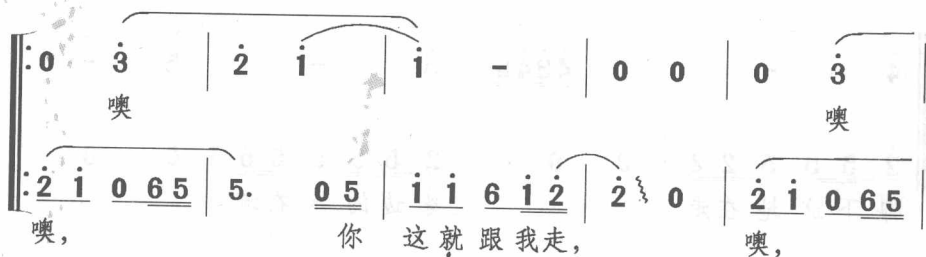
稍慢

崔 健 词曲

崔健

新长征路上的摇滚

在音乐活动方面，崔健于1989年推出首张专辑《新长征路上的摇滚》，并于次年为亚运会募捐进行全国巡回演出；1990年，被称为中国第一个摇滚音乐节的“1990现代音乐会”在首都体育馆成功举办，“唐朝”、“呼吸”、“眼镜蛇”、“状态”、“1989”、“ADO”六支乐队参加了演出；同年，唐朝乐队应邀参加了在北京工人体育馆举办的“亚运前夜”演唱会；同年7月底，上海乐坛也刮起了一股摇滚热潮，7月29日、30日由数支乐队联合，在上海黄埔体育馆举办了“新开发’90上海现代演唱组首展”。一时间，摇滚乐异军突起，摇滚力量日益强大。

随着摇滚乐的兴起，内地流行音乐开始体现出了一定的思想深度，触角开始伸到了对社会、文化的思考。

3. 小结

该时期，内地流行音乐的三足鼎立现象成为流行乐坛的主要特征。与此同时，其他较有影响的作品还有《亚洲雄风》（张藜词，徐沛东曲，韦唯、刘欢演唱）、《让我再看你一眼》（郭峰词曲，朱桦演唱）、《绿叶对根的情意》（王健词，谷建芬曲，毛阿敏演唱）、《思念》（乔羽词，谷建芬曲，毛阿敏演唱）、《心的祈祷》（黄小茂词，臧天朔曲、臧天朔演唱）、《故园之恋》（李川、亦尘词，付林曲，陈汝佳演唱）、《恋寻》（郭峰词曲，韦唯演唱）、《爱的奉献》（黄奇石词，刘诗召曲，韦唯演唱）、《相聚在龙年》（曹勇、韩伟词，付林曲，韦唯演唱）、《篱笆墙的影子》（张藜词，徐沛东曲，孙国庆演唱）、《弯弯的月亮》（李海鹰词曲，刘欢演唱）、《好大一棵树》（邹友开词，伍嘉冀曲，田震演唱）、《烛光里的妈妈》（王健、李春莉词，谷建芬曲，段品章演唱）、《新长征路上的摇滚》（崔健词曲、演唱）、《一个真实的故事》（陈雷、陈哲词，解承强曲，朱哲琴演唱）、《渴望》（易茗词，雷蕾曲，毛阿敏演唱）、《好人一生平安》（易茗词，雷蕾曲，李娜演唱）等。

同时期，内地流行乐坛较有影响的音乐人有郭峰、苏越、雷蕾、徐沛东、陈哲、甲丁、黄小茂、伍嘉冀、李黎夫、郭成志、臧云飞、解承强、张全复、李海鹰、陈小奇、毕晓世、董兴东、侯牧人等，以及上一个时期活跃的谷建芬、付林等作曲家。

同时期，内地流行乐坛较有影响的歌星有毛阿敏、韦唯、刘欢、崔健、田震、孙国庆、杭天琪、张伟进、苏红、朱桦、胡月、王虹、陈汝佳、蔡国庆、屠洪刚、李娜、范琳琳、段品章、解晓东、腾格尔、迟志强、张强、朱哲琴、李杰、臧天朔、周冰倩、付笛声、任静等，以及上一个时期活跃的程琳、成方圆、李玲玉等歌手。

第三节 内地流行音乐的繁荣 (1991—1999)

进入 90 年代,改革开放进一步深化,社会经济日新月异。经济的发展极大地推动了流行音乐的发展步伐,1991—1999 年这九年间,中国流行音乐开始进入繁荣时期。从整体来看,这个时期的内地流行音乐主要可分为两个阶段,第一阶段是 1991—1995 年,它是该时期的鼎盛阶段,是北京歌坛和岭南歌坛对抗的主要时期;第二阶段是 1996—1999 年,它是鼎盛之后的滑坡阶段,私营公司和音乐工作室层出不穷,流行乐坛分化,唱片业开始滑坡。

在音乐风格上,该时期的内地流行音乐呈现出了比上一个时期更加复杂的局面,音乐风格更趋多元化。从整体来看,摇滚乐和港台歌曲依然是流行乐坛的主体,本土风格分化出平民化和乡土化两大类;校园民谣开始兴起,广受大学生的喜爱;西方流行音乐的影响日趋加大。总之,该时期广泛流行的作品较上一个时期有了很大的增长,听众的可选择性也越来越多。于是,在繁荣的背后,听众的口味日益加重,欣赏水平日益提高,因此对流行音乐的质量提出了更高的要求 and 新的标准。

1. 第一阶段 (1991—1995) 乐坛简况

90 年代初至 90 年代中期,内地流行乐坛开始进入全盛。北京依然是流行音乐的重要基地,同时,广州乐坛风云突起,“岭南派”流行音乐开始和北京流行音乐对抗。

“岭南派”流行音乐从某种角度上讲,代表着南方流行音乐的形象,音乐风格相对比较委婉。在广州,以李海鹰、陈小奇、陈珞、毕晓世、解承强、张全复、朱德荣、吴颂今等人为首的制作群体,显示出了他们的重要作用。“签约制”开始成为该时期的重要运作方式,广州新时代影音公司制作人兼

录音师陈璐成功推出的杨钰莹和毛宁，以“金童玉女”的形象一举成为新生代偶像歌星；此后，1993年中唱广州推出了李春波的《小芳》，红遍大江南北，年底乘胜追击，推出《一封家书》；随后毛宁和张咪又争夺《蓝蓝的夜，蓝蓝的梦》的演唱权，而促使此歌成功走红；接着，“太平洋”推出甘萍的《大哥你好吗》、光头李进的《你在他乡还好吗》、张萌萌的《流浪的心流浪的梦》，“白天鹅”推出高林生的《牵挂你的人是我》，“新时代”推出林依伦的《爱情鸟》和《透过开满鲜花的月亮》，紧接着由陈小奇创作、毛宁演唱的《涛声依旧》成为“岭南派”的重要标志。1995年，陈少华推出《九月九的酒》、韩晓推出《我想去桂林》、王子鸣自费推出《伤心雨》、周亮推出《你那里下雪了吗》、伊扬推出《亲爱的你会想我吗》；更火的是火风的《大花轿》成为老少皆知的传唱歌曲。

涛 声 依 旧

(演唱 毛 宁)

1 = $\flat B$ $\frac{4}{4}$

$\text{♩} = 66$

陈小奇 词曲

5 5 5 6 1 2 1 6 1 | 1 1 6 6 1 2 3 5 6 5. | 1 1 1 2 3 5 3 2 1 |

1. 带走一盏渔火让它温暖我的双眼，留下一段真情让它

2. 流连的钟声还在敲打我的无眠，尘封的日子始终

6 1 1 1 1 6 5 2 3 2. | 0 5 5 5 6 5 3 2 1 1 1 1 |

停泊在枫桥边，无助的我已经

不会是一片云烟，久违的你一定

2 3 3 3 2 3 5 6 1 6 5 5 | 6 1 1 6 1 2 3 2. 3 2 3 2 1 |

疏远了那份情感，许多年以后却发觉又回到你

保存着那张笑脸，许多年以后能不能接受彼此的

5. 6 1 2 3 5. 6 5. | (5. 6 1 1 2 3 5 -) :|| 0 5 6 6. 3 5 6 5 5 1 2 |

面 前。 月 落 乌 啼总是
改 变?

3 3 3 5 6 3 2 3. | 0 5 6 5 3 5 1 6 5 5 6 1 | 2 2 2 6 2 5 6 5. |

千年的风 霜, 涛 声 依 旧不见 当初的夜 晚,

3 5 6 5 1 2 3 2 2 5 5 | 5 5 3 2 3 2 1 2 1 6 1 2 | 3 2 3 5 2 3 2 1 5 5 |

今 天的 你 我怎样 重复 昨 天的故 事,这一 张 旧船 票能否

1. 5 5 5 5 6 5 3 5 6 5. | 2. 2 2 2 3 2 1 6 1 2 1 1 5 6 1 |

登上你的 客 船? D.S. 登上你的 客 船? 能否再

2 2 2 2 2 - 0 1 6 | 5 6 5. 5 - | 5 - 0 0 ||

登上你的 客 船……

在北京方面。先是1992年,香港著名音乐人刘卓辉在北京创办了大地唱片公司,成功推出了艾敬的《我的1997》;此后,1993年摇滚乐四起,“指南针”、郑钧、何勇、张楚、窦唯等乐队和个人先后推出专辑,形成了一股强大的摇滚力量;接着,1994年“大地”推出《校园民谣I》,掀起了“校园民谣”的高潮;汉唐公司推出了黄群、黄众的《江湖行》,刘欢演唱的电视剧《北京人在纽约》主题歌《千万次地问》引起了极大的轰动,“北京影音”推出了黄格选的《伤心是一种说不出的痛》和《春水流》;郭峰推出回国后首张专辑《清醒》,其中《心会跟爱一起走》(与陈洁仪对唱)再次引起社会关注;谢东在Rap专辑《某某人》中凭一曲《笑脸》取得了优异成绩,之后推出《一路等候》专辑;“天星”推出白雪的《千古绝唱》和戴娆的《靠近你,轻轻说爱你》;“星

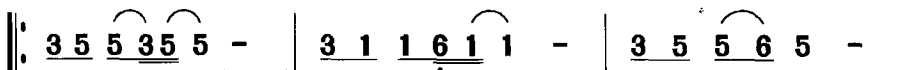
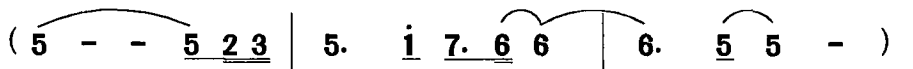
碟”推出刘海波的《人面桃花》、江珊的《梦里水乡》、陈琳的《你的柔情我永远不懂》；陈红的《这一次我是真的留下来陪你》；“正大”推出朱桦的《凤凰与蝴蝶》、郁冬的《露天电影院》；韩磊高唱《走四方》，走红全国；“大地”推出个性化专辑系列：金武林的《严肃音乐①失乐园》、丁薇的《断翅的蝴蝶》、陈劲的《红头绳》等。1995年，“正大”推出了侃侃的《侃侃谣》，其中主打歌《水缸里的月亮》直蹿各大排行榜首位；屠洪刚的《霸王别姬》、田震的《执着》、李娜的《青藏高原》也引起了市场的强烈反响；高枫的《大中国》、罗中旭的《星光灿烂》、刁寒的《花好月圆》、戴军的《阿莲》、孙国庆的《梅》、孙悦的《祝你平安》等作品也广泛流行。短短的几年时间，中国原创歌曲遍地飞扬，这不仅标志着中国流行音乐的全盛，同时也体现出了中国原创力量的崛起。

祝你平安

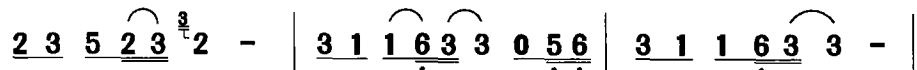
(演唱 孙悦)

1=D $\frac{4}{4}$

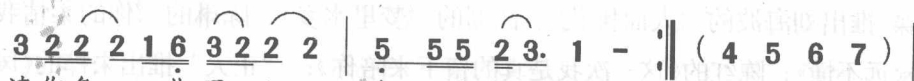
刘青词曲

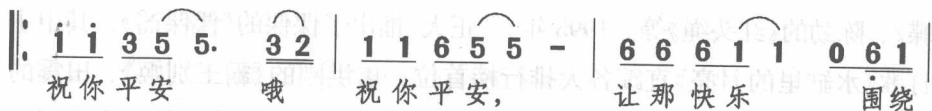
1. 你的心情 (0 5) 现在还好吗? 你的脸上 (0 5)
2. 你的所得 还 那样少 吗? 你的付出 还

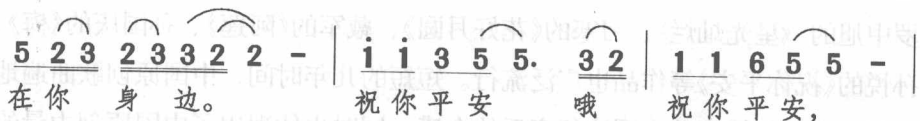
还有微笑 吗? 人生自古 就有 许多愁和苦,
那样多 吗? 生活的路 总有 一些不平事,

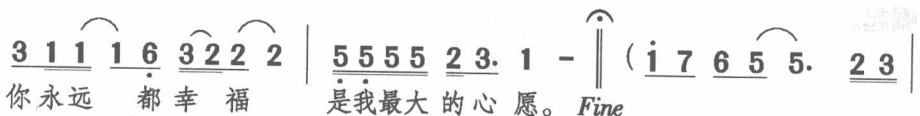
请你多一些开心，少一些烦恼。
请你不必太在意，洒脱一些过得好。

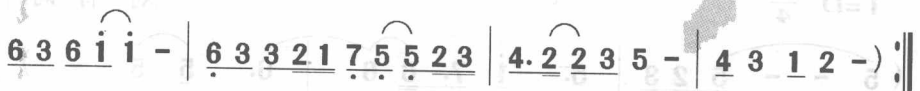
祝你平安 哦 祝你平安， 让那快乐 围绕

在你身边。 祝你平安 哦 祝你平安，

你永远都幸福 是我最大的心愿。 Fine

2. 第二阶段 (1996-1999) 乐坛简况

90年代中期至90年代末，内地流行音乐基本上延续了前五年的繁荣状态，但是较前五年相比，则显得相对逊色。

首先，流行乐坛出现了分裂现象，特别是在广州，原来的几家大唱片公司，如“太平洋”、“新时代”、“白天鹅”及“中唱广州”，内部人员纷纷

离去，都自己开起了私营公司和音乐工作室，原来集中在几家大公司手中的唱片业，在很短的时间内便被瓜分了。此后中国唱片业开始进入了“百家争鸣”状态。随着私营公司和个人音乐工作室的出现，“自费歌手”应运而生，浮现了大批新面孔，但是，除了王子鸣等少部分歌手获得成功之外，大部分歌手均被淘汰出局。

1996年，随着“民工潮”的高涨，城市街头响起了一种俚俗小调，《流浪歌》的走红使“流浪歌谣”得到广泛关注。虽然，在一段时间里它在商业上取得了较大的成功，但是它那俚俗的亚文化属性，决定了它的短暂性。

1997年，香港回归成了众人瞩目的焦点，“回归歌曲”成为该年的创作热潮，其中较有影响的有《公元1997》（靳树增词、肖白曲、群星合唱）、《一九九七，永恒的爱》（靳树增词、肖白曲、群星合唱）、《香港，别来无恙》（雪宁、李川词，付林曲，俞静演唱）等作品，但是随着“回归热”的消散，这些歌曲也就淡去。

1998年，流行乐坛相对平淡，上半年较有影响的作品是《相约九八》。在唱片方面，较有代表性的是韩红的《雪域光芒》、金海心的《把耳朵叫醒》、那英的《征服》等，其中《征服》所获得的市场反应是该年的一个重要亮点。

1999年，内地流行乐坛比较平淡，唱片市场的消沉为“韩流”的闯入提供了机会。“韩流”现象成为该年流行乐坛的主要焦点。

总之，90年代后半期的内地流行乐坛是一个相对平淡的时期，流行音乐本身并未留下太多东西，真正留下的可能是更多的回顾和思考。

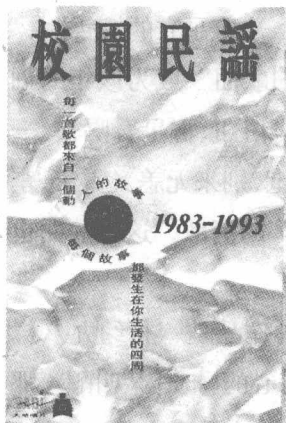
3. 该时期流行音乐风格倾向

该时期，内地流行音乐的风格呈现出了比上一个时期更加多元化的趋势。其中，主要风格依然以本土风格、港台风格和摇滚风格为主体。此外，受到欧美的影响，还出现了一些更加国际化的音乐风格。

(1)本土风格

该时期民谣化歌曲开始成为流行音乐的主流，校园民谣、城市民谣、乡土民谣以及平民化流行歌曲在社会上造成了广泛影响。

校园民谣是一种纯朴的民谣曲风，主要演唱的是校园中年轻人的生活和情感。1994年，《同桌的你》风靡大江南北，合辑《校园民谣Ⅰ》的上市预示着一一种新型的校园文化开始在校园中形成。

校园民谣的兴起主要是受到台湾校园民歌的影响。80年代初，台湾校园民歌传入内地，《寻梦园》、《外婆的澎湖湾》、《乡间的小路》等歌曲闯进了大学校园。受到这些歌曲的影响，80年代末在北大、清华的校园中，校园民谣开始萌芽。直到1994年，《同桌的你》（高晓松词曲、老狼演唱）的走红，校园民谣才真正进入流行音乐的主流行列。随后，大地唱片公司在1994—1995年间，推出了《校园民谣Ⅰ》、《校园民谣Ⅱ》、《校园民谣Ⅲ》，成为校园民谣的摇篮，高晓松开始成为校

园民谣的领军者。此后，“大地”继续推出李晓东、景岗山等歌手。随后，“正大国际”推出了郁冬的《露天电影院》、字母唱片推出了沈庆的《这么多年以来》、“大地”继续推出老狼的《恋恋风尘》等专辑。一时间，校园民谣风行全国，《睡在我上铺的兄弟》（高晓松词曲、老狼演唱）、《寂寞是因为思念谁》（沈庆词、逯学军曲、景岗山演唱）、《青春》（沈庆词曲、演唱）、《恋恋风尘》（高晓松词曲、老狼演唱）、《流浪歌手的情人》（高晓松词曲、老狼演唱）、《爬山》（逯学军词曲、演唱）、《青春无悔》（高晓松词曲、老狼、叶蓓演唱）、《b小调雨后》（高晓松词曲、叶蓓演唱）、《没有想法》（沈庆词曲、李晓东演唱）、《冬季校园》（高晓松词曲、李晓东演唱）等一大批优秀的校园民谣作品应运而生。

校园民谣的盛行，为内地流行乐坛带来了一股新鲜空气，它那种纯朴的曲风深深地打动了年轻人的心；它的歌词中显露出来的风花雪月的清新浪漫，稍纵即逝的流金岁月，以及“少年不知愁滋味”的纯真，在年轻人中产生了强烈共鸣。

1992年，艾敬的《我的1997》掀开了城市民谣的序幕；随后几年，李春波的《一封家书》、谢东的《笑脸》、何勇的《钟鼓楼》等歌曲均以不同的角度描述了城市的生活及状态，使城市民谣开始受到更多人的关注。

1995年，尹相杰和于文华合作推出的《纤夫的爱》是乡土民谣的代表，他们的成功，使民谣的触角开始从校园和城市伸向了乡村。这种带有乡土气息的民谣化流行歌曲开始受到了广大农村听众的喜爱。此后，两人继续推出的《天不下雨天不刮风天上有太阳》同样具有乡土民谣特征。与此同时，陈少华的《九月九的酒》、《九九女儿红》以及火风的《大花轿》也都体现出了浓郁的乡土气息。

1995年，孙悦的《祝你平安》、《心情不错》又为内地流行乐坛新添了一条平民化道路，歌词朴实、亲切，演唱自然、随和，同样受到了听众的喜爱。

张惠妹

(2) 港台风格

港台歌曲在这一时期，依然占据着内地流行乐坛的主要市场，“四大天王”及童安格、张雨生、王杰、姜育恒、梅艳芳、王菲等前一个时期在内地走红的港台歌手，在90年代前期依然是港台风格的重要代表。90年代中期以后，任贤齐、张惠妹、李玟、许茹芸等人的歌声开始成为内地流行音乐的新声代表，特别是任贤齐的《心太软》，在全国产生了巨大的影响。

(3) 摇滚风格

中国摇滚乐经历了 1990 年的扩张之后，在 90 年代前期进入了一个全盛的时期。

首先，1991 年黑豹乐队的同名专辑《黑豹》在香港上市，造成了极大的轰动；次年，该专辑在国内发行后，黑豹乐队成了中国摇滚史上第一支家喻户晓的乐队。同年，崔健推出第二张专辑《解决》。1992 年底，唐朝乐队推出首张专辑《梦回唐朝》，首发 10 万张，一抢而空；同年，《中国火 I》上市，其中张楚的《姐姐》引起了社会的强烈关注；3 月，另一张摇滚合辑《摇滚北京》上市，其中收录了“黑豹”、“呼吸”、“指南针”、“眼镜蛇”、“轮回”、“做梦”、“超载”、王勇等乐队和个人的作品，基本体现了当时的中国摇滚乐水平；同年，黑豹乐队推出第二张专辑《光芒之神》。1994 年，更可谓是激情燃烧的摇滚岁月。红星生产社推出郑钧首张专辑《赤裸裸》，其中《回到拉萨》、《灰姑娘》、《极乐世界》传遍大江南北；星碟公司推出指南针乐队首张专辑《选择坚强》；“魔岩文化”推出名为“魔岩三杰”的三张力作——何勇的《垃圾场》、张楚的《孤独的人是可耻的》、窦唯的《黑梦》，掀起了摇滚市场的一阵狂澜；同年，广州摇滚音乐人王磊推出首张专辑《出门人》，成为广州摇滚乐的代表；同年，崔健推出第三张专辑《红旗下的蛋》；12 月，“魔岩三杰”和唐朝乐队在香港红磡体育馆举办了“摇滚中国乐势力”演唱会，内地摇滚乐席卷香港；同年底，《摇滚北京 II》上市，收录了“面孔”、“穴位”、“瘦人”、“战斧”等乐队的作品，代表了中国摇滚乐的新生力量。

四年来，摇滚势力日益扩张，摇滚乐的风格也日益多元化，崔健从早期的民谣摇滚开始转向“放克”(Funk)；“黑豹”依然以流行摇滚的代表形象示众；郑钧将民族元素和摇滚乐融合，成为民族化摇滚乐的代表；“指南针”的风格介于硬摇滚与流行摇滚之间；“唐朝”那极具中国古典韵味的歌词配以重金属路线，使中华民族的传统文化根基在摇滚乐中得到了充分的体现；

“超载”、“战斧”延续并发展了重金属风格；“魔岩三杰”在他们的作品中体现出了强烈的社会意识和人文色彩，如窦唯的《高级动物》，张楚的《上苍保佑吃完饭的人民》、《姐姐》，何勇的《垃圾场》、《姑娘漂亮》、《钟鼓楼》等。窦唯的“迷幻”气息使其成为内地“迷幻摇滚”的代表；王勇则体现出了他那带有宗教热情的摇滚乐风格。时至1994年，中国摇滚乐进入了鼎盛时期。

1995年之后，中国摇滚乐开始滑坡，尽管出现了很多新生代摇滚乐队，但是影响力远不及90年代前期。

在90年代后期，“清醒”、“鲍家街43号”、“花儿”、“达达”、“新裤子”、“超级市场”、“地下婴儿”、“麦田守望者”等摇滚乐队先后推出专辑，成为摇滚乐的新生力量。此时，摇滚乐的唱片制作主要集中在了“摩登天空”和“嚎叫”两大唱片公司，推出了很多地下摇滚乐队和个人，如“苍蝇”、“No”、陈底里、胡吗个、“扭曲的机器”、“秋天的虫子”、“木马”、“舌头”、“夜叉”、丰江舟等。

该时期,其他较有影响的摇滚乐队和个人还有“AGAIN”(轮回)、“天堂”、“苍狼”、“瘦人”、臧天朔、蔚华、陈劲、“零点”、骅梓(蒋温华)、“子曰”、罗琦、李杰、张萌萌、许巍等。

(4)“新世纪”风格

“新世纪”音乐(New Age)是欧美流行乐坛对民族化流行音乐的一种称呼,主要是指亚、非、拉等地区的民族化流行音乐。从素材上看,它实际上就是我们所谓的“新民乐”或“新民歌”,但是它在制作上比较讲究音乐的整体效果,讲究音乐的高保真质量,广泛运用现代化制作手段来进行制作。

1992年,何训田最先开始尝试“新世纪”音乐的制作,并推出了专辑《黄孩子》,但是并未引起市场的关注。直到1995年,何训田再次推出一张《阿姐鼓》专辑(朱哲琴演唱),该专辑运用了西藏音乐元素,通过海外发行,在世界上引起了强烈反响。1997年何训田推出《央金玛》,再次将神秘的西藏文化传向世界。同时期,黄荟的《云之南》、刘健的《盘王之女》、陈哲的《风吹过桥》、史志有的《花神》等专辑,均体现出了浓郁的民族气息,具有典型的“新世纪”音乐特征。

可能“新世纪”音乐在内地是一个无人关注的角落,这些唱片的社会影响力远不及流行歌曲,但是作为中国流行音乐的一个组成部分,它的存在是不容忽视的,它是中国民族音乐流行化的重要体现。

阿 姐 鼓

(演唱 朱哲琴)

1=F $\frac{2}{4}$ 何训友 何训田 词
何 训 田 曲

$\text{||: } \text{♩} \text{ } \dot{\text{1}} - \dot{\text{3}} \text{ } \dot{\text{6}} - - \text{ | } \text{♩} \text{ } \dot{\text{1}} - - \dot{\text{3}} \text{ } \dot{\text{6}} - - \text{ :||}$ $\underline{\underline{3 \ 5 \ 6 \ 5 \ 6}} \text{ | } \underline{\underline{6. \ 5 \ 6 \ 5}} \text{ | } 5 \ 5 \ \dot{\underline{\underline{3}}}$
 哟 哟 呵, 哟 哟 呵 我的阿姐从 小不会 说话,

$3 - \text{ | } \underline{\underline{6 \ 1 \ 1 \ 1}} \underline{\underline{1 \ 2}} \text{ | } \underline{\underline{1 \ 2 \ 3 \ 2 \ 1 \ 2}} \text{ | } 2 - \text{ | } \underline{\underline{3 \ 5 \ 6 \ 5}} \underline{\underline{6. \ 5}}$
 在我记事 的 那年 离开了家, 从此我就 天天

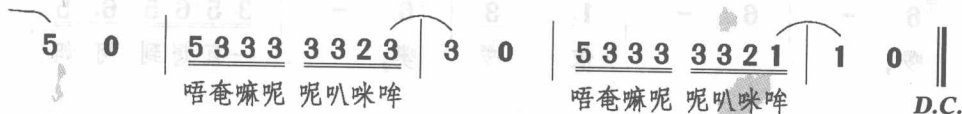
$\underline{\underline{6. \ 5 \ 6. \ 5}} \text{ | } 3 \ \underline{\underline{2 \ 1 \ 6}} \text{ | } 0 \ \underline{\underline{1 \ 2 \ 1}} \text{ | } 1 - \text{ | } \dot{\text{1}}. \ \dot{\underline{\underline{3}}}$
 天天 天地 想 哪。 阿姐 啊, 噢 依

$\dot{\text{6}} - \text{ | } 6 - \text{ | } \dot{\text{1}}. \ \dot{\underline{\underline{3}}} \text{ | } \dot{\text{6}} - \text{ | } \underline{\underline{3 \ 5 \ 6 \ 5}} \underline{\underline{6. \ 5}}$
 啰, 依 啰 噢, 一直想到 阿姐

$\underline{\underline{6 \ 5 \ 0}} \text{ | } \dot{\underline{\underline{3}}} - \text{ | } 0 \ \underline{\underline{6 \ 1 \ 1 \ 6}} \text{ | } 6 \ \underline{\underline{0 \ 1 \ 1 \ 1}} \text{ | } 2 -$
 那 样 大也, 我突然间 懂得了 她。

$2 \ 0 \text{ | } \underline{\underline{3 \ 5 \ 6 \ 5}} \underline{\underline{6. \ 5}} \text{ | } \underline{\underline{6. \ 5 \ 6. \ 5}} \text{ | } 3 \ 0 \text{ | } \underline{\underline{2 \ 1 \ 6 \ 0}}$
 从此我就 天天 天天 天地 找 啊,

$\underline{\underline{2. \ 1 \ 1}} \text{ | } 1 \ 0 \text{ | } \underline{\underline{5 \ 5 \ 5 \ 5}} \underline{\underline{5 \ 7 \ 6}} \text{ | } 6 \ \underline{\underline{6 \ 5 \ 3}} \text{ | } \underline{\underline{0. \ 5 \ 6 \ 6 \ 5}}$
 阿姐 啊。 { 玛尼堆上 坐 着 啊 啰 一位老
 天边传来 阵 阵 啊 啰 阵阵鼓

4. 小结

该时期的流行音乐由于形式众多,广泛流行的作品数量较大,因此很难一概俱全,为了更加全面勾勒出该时期的内地流行音乐面貌,在此列举部分代表作品,以及该时期较有影响的代表人物。

该时期较有影响的的作品除了上文提到的歌曲之外,还有《我不想说》(陈小奇、李海鹰词,李海鹰曲,杨钰莹演唱)、《山不转水转》(张藜词、刘青曲、那英演唱)、《嫂子颂》(李文歧词、张千一曲、李娜演唱)、《蓝蓝的夜,蓝蓝的梦》(张

海宁词,张全复、毕晓世曲,毛宁演唱)、《为我们的今天喝彩》(解承强、陈小奇词,解承强曲,林萍演唱)、《梦回唐朝》(唐朝乐队词曲、演唱)、《姐姐》(张楚词曲、演唱)、《无地自容》(黑豹乐队词曲、演唱)、《小芳》(李春波词曲、演唱)、《烽火扬州路》(轮回乐队词曲、演唱)、《你的柔情我永远不懂》(洛兵、丁原词,丁原、周迪曲,陈琳演唱)、《走四方》(李海鹰词曲、韩磊演唱)、《这一次我是真的留下来陪你》(洛兵词、周迪曲、陈红演唱)、《伤心是一种说不出的痛》(苏越词曲、黄格选演唱)、《断翅的蝴蝶》(黄小茂词、三宝曲、丁薇演唱)、《爱情鸟》(张海宁词、张全复曲、林依轮演唱)、《回到拉萨》(郑钧词曲、演唱)、《寂寞让我如此美丽》(妮南词、刘彤曲、陈明演唱)、《噢,乖》(窦唯词曲、演唱)、《灰姑娘》(郑钧词曲、演唱)、《孤独的人是可耻的》(张楚词曲、演唱)、《水缸里的月亮》(侃侃词曲、演唱)、《一路等候》(谢东词、陈翔宇曲、谢东演唱)、《雾里看花》(阎肃词、孙川曲、那英演唱)、《凤凰与蝴蝶》(陈涛词、鲍比达曲、朱桦演唱)、《牵挂你的人是我》(杨湘粤词、李汉颖曲、高林生演唱)、《女孩与四重奏》(丁薇词曲、马格演唱)、《祝你平安》(刘青词曲、孙悦演唱)、《阿莲》(小曾词曲、戴军演唱)、《星光灿烂》(罗中旭词曲、演唱)、《执着》(许巍词曲、田震演唱)、《大中国》(高枫词曲、演唱)、《朋友》(黄集伟词、臧天朔曲、臧天朔演唱)、《伤心雨》(苏拉词、许建强曲、王子鸣演唱)、《天堂里有没有车来车往》(张恒词曲、演唱)、《霸王别姬》(陈涛词、冯晓泉曲、屠洪刚演唱)、《野花》(田震词、刘君利曲、田震演唱)、《我的眼里只有你》(雅文词、三宝曲、景岗山演唱)、《花开不败》(李季词、李杰曲、姜昕演唱)、《九妹》(王云好词曲、黄鹤翔演唱)、《风中的眼睛》(赵小源词、李凡曲、江涛演唱)、《在等待》(丁原词、赵江曲、李慧珍演唱)、《爱不爱我》(零点乐队词曲、演唱)、《快乐老家》(浮克词曲、陈明演唱)、《愚公移山》(韩永久词、卞留念曲、江涛演唱)、《知心爱人》(付笛声、甲丁词,付笛声曲,付笛声、任静演唱)、《你是这样的人》(宋小明词、三宝曲、刘欢演唱)、《梦的翅膀》(小轩词、谭健常曲、朱桦演唱)、《不见不散》(张和平词、三宝曲、孙楠演唱)、《家乡》(韩虹

词曲、演唱)、《从头再来》(陈涛词、王晓峰曲、刘欢演唱)、《白桦林》(朴树词曲、演唱)等。

该时期,内地流行乐坛较有影响的音乐人有三宝、张宏光、肖白、薛瑞光、孙川、高晓松、毕晓笛、刘青、陈翔宇、陈璐、颂今、兰斋、刘克、王钢、捞仔、李广平、宋书华、朱德荣、李汉颖、杨湘粤、刘彤、妮南、赵小源、那日森、宋小明、张千一、孟卫东、卞留念、小柯、张亚东、浮克、王晓峰、孟军、冯晓泉、李杰、周迪、郭亮、陈涛、祝小明、李延亮等,以及上一个时期活跃的郭峰、苏越、李海鹰、陈小奇等音乐人。

该时期,内地流行乐坛较有影响的歌星有杨钰莹、毛宁、张咪、解晓东、李春波、林依轮、高林生、甘萍、李进、林萍、韩磊、那英、江涛、周艳泓、谢东、老狼、陈红、陈琳、艾敬、孙悦、刘海波、白雪、戴娆、潘劲东、郑钧、张楚、窦唯、何勇、罗琦、蔡国庆、戴军、尹相杰、陈明、罗中旭、高枫、腾格尔、李慧珍、含笑、俞静、张迈、火风、王炎、金学峰、黄鹤翔、思依、思雨、刁寒、冯晓泉、何静、孙国庆、田震、陈少华、景岗山、廖忠、伊扬、黑鸭子、孙同、韩红、孙楠、彝人制造、羽·泉、零点乐队、孙浩、唯嘉、李琼、金海心、朴树、满文军、谢雨欣等。

第五章

21世纪中国流行音乐新气象

当时代钟声敲开 21 世纪大门的时候，中国流行音乐发生了巨大变化。信息时代的到来，IT 业的发展，从根本上改变了人们的生活理念，相对富足的物质生活加强了人们对文化生活的依赖。此时，港台流行乐坛的饱和，使很多港台音乐人来到大陆寻求更好的发展，因此，港台和内地的流行音乐风格基本得到统一，相互之间的风格差异相对减小，大陆成为港台歌星的重要发展基地。与此同时，很多港台歌星和内地歌星同属一家唱片公司，港台和内地的区分已经不再明显。另外，信息全球化的趋向，使西方流行音乐大量传入内地；特别是 2001 年之后，中国加入了世贸组织，加速了内地流行音乐向国际化发展的步伐，使其开始慢慢地融入了世界流行音乐的主流大潮，并与国际接轨。

与此同时，网络媒体显示出了它的重要作用，成为信息传播的重要窗口，特别是网络音乐的兴起，为流行音乐提供了一个更加广阔的平台，它打破了传统的传播理念，很大程度上拉近了流行音乐与听众之间的距离，不但为推广新歌手、传播新作品提供了更大的空间，同时也为很多老歌的再度流行创造了重要的条件。在电视媒体方面，值得一提的是 2000 年中央电视台创办的“同一首歌”栏目，从最初再现老歌、回顾历史的目的出发，逐渐扩大到音乐交流、音乐公益、音乐推广等功能领域，成为内地流行音乐的一个重要品牌。

总之，进入 21 世纪之后，中国流行音乐得到了更加广阔的发展空间，

在商业上已成为中国文化产业的重要组成部分。

1. 该时期中国流行音乐的风格倾向

20 世纪末,随着台湾歌手陶喆的走红,R&B 开始成为中国流行音乐的主流风格之一。此后,周杰伦的到来将 R&B 潮流推向了高潮。随后,R&B 歌手开始成为青少年听众的主要崇拜对象,如温岚、潘玮柏等港台歌手,以及内地的胡彦斌等歌手,成为新生代歌手的主要代表。与此同时,港台和新、马偶像大批出现,像蔡依林、林俊杰、孙燕姿、S.H.E、王力宏、谢霆锋、陈奕迅、容祖儿、阿杜等歌手占据了内地流行音乐市场的重要份额。

女子十二乐坊

2001 年网络音乐走向成熟,开始充当音乐传播的重要角色,网上推歌手的方式成了新世纪媒体运作的一个重要手段。雪村凭着一首《东北人都是活雷锋》在网上大作宣传,引起了从媒体到社会的强烈关注,并且成功地闯进了第八届全球华语榜。雪村的成功在很大程度上推动了中国网络音乐的迅速崛起。继雪村之后,《老鼠爱大米》、《两只蝴蝶》等网络歌曲,创造了“网络神话”,使网络开始成为流行音乐的又一大重要平台。

与此同时,一个全新的组合“女子十二乐坊”开始成为中国“新世纪”音乐(New Age)的代表。2001 年 10 月,她们在北京“21 世纪剧院”举办了首场演出之后,频频亮相国内各大舞台,并且在日本、韩国产生了巨大轰动。更值得一提的是,在 2005 年她们获得第 47 届格莱美奖“综合类最佳新人奖”、“世界音乐类最佳世界音乐专辑奖”的两项提名,这是中国“新世纪”音乐第一次在格莱美奖中亮相。

此外,流行摇滚成为该时期的重要风格之一,内地的许巍、汪峰,台湾的 F.I.R、信乐团、五月天,以及内地的龙宽九段等乐队和个人,开始成为各大排行榜和颁奖典礼的常客。

同时期,很多老歌手相继推出专辑,如那英的《心酸的浪漫》、孙悦的《百合花》、老狼的《晴朗》、孙楠的《缘分的天空》等,以及新歌手杨坤的《无所谓》等,他们的风格基本上延续了港台的都市化流行曲风,相对新生代的 R&B 和 Hip-Hop 而言,当属传统流行歌曲风格。

2. 该时期中国流行乐坛的特征

由于受到商业化的强烈感染,该时期的流行音乐在商业化的包装机制背后,一个显著的特征是音乐的浮躁。能够给人带来震撼的作品越来越少,能够感染人心的歌曲也寥寥无几,流行音乐表征化使其越来越缺乏思想深度。但是在商业上,该时期的流行音乐开始成为内地文化市场的重要力量。因

此,文化内涵与市场效应成为流行音乐的主要矛盾。

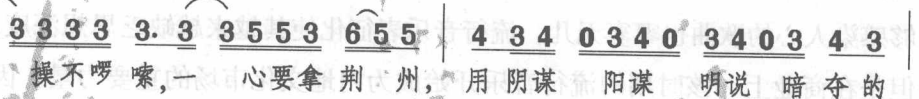
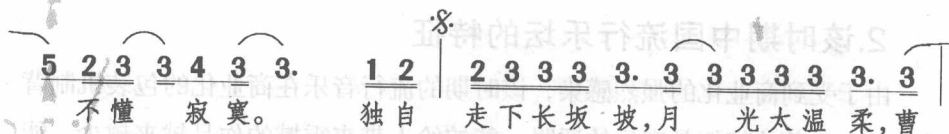
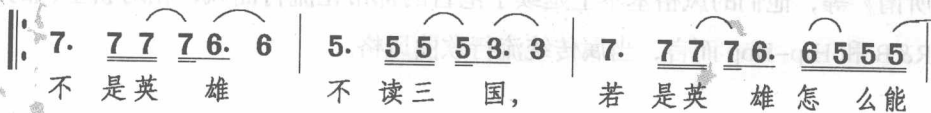
从流行乐坛本身来看,年轻的创作歌手开始成为该时期的创作中坚力量,上一时期的音乐人开始转入编曲与制作领域,以及进入音乐经济领域;以往的老歌手纷纷成为各大唱片公司的签约对象,新歌手也层出不穷。从音乐风格来看,R&B和Hip-Hop开始成为流行音乐的主流;都市化抒情歌曲依然是流行乐坛的主流方向之一。摇滚乐再度兴起,但是却由流行摇滚主宰局面,如汪峰、许巍以及台湾的五月天、F.I.R、信乐团等这些相对流行的摇滚乐,他们的思想深度和90年代中期相比,显得相对逊色,少了一些尖锐的锋芒;内容方面,社会题材较少,主要以个人情感题材居多。当然,也有一些思想性较强的摇滚作品,但是这些作品大都没有造成广泛影响,尚属“地下摇滚”范畴。整体来看,流行音乐的主题主要还是集中在情歌路线上,只有很少一部分作品,如周杰伦的《爸,我回来了》、《乱舞春秋》,林俊杰的《曹操》等,涉及和社会、文化、历史有关的题材。

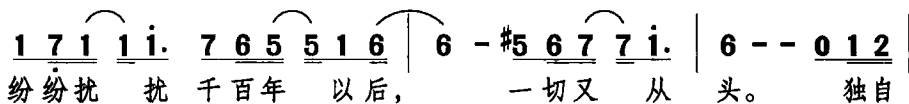
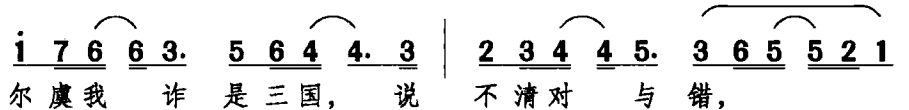
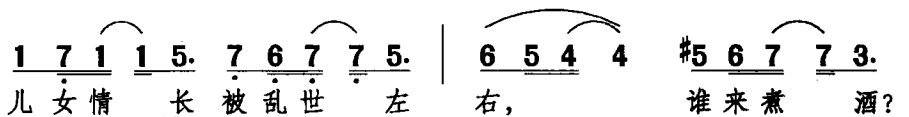
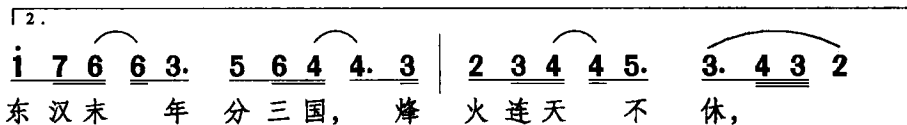
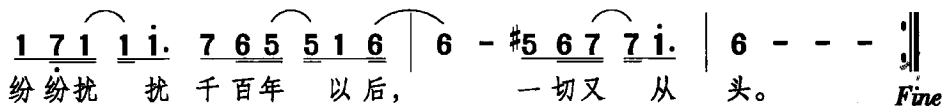
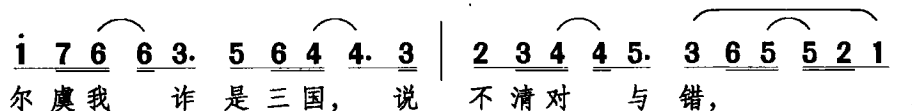
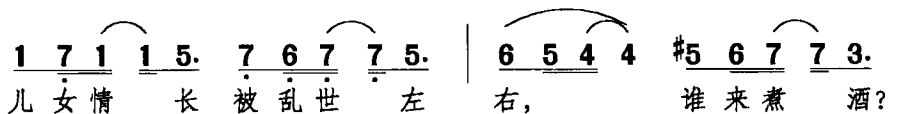
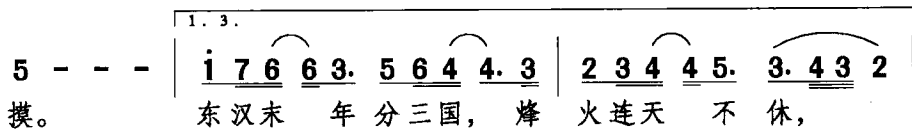
曹 操

(演唱 林俊杰)

林秋离 词
林俊杰 曲

1=G $\frac{4}{4}$

另外,该时期流行乐坛出现了几大现象,使内地流行音乐的面貌发生了很大变化。

首先,“网络音乐”的兴起使流行音乐进入“平民化”时代,从而也彻底改变了人们的传统视听观念,特别是对于年轻人而言,参与网络音乐活动,已经成为该时期流行乐坛的一个重要特征。随着手机铃声的出现,音乐铃声下载成为流行音乐产业的重要组成部分。

其次,“超女现象”进一步加速了流行音乐“平民化”趋向,使流行音乐开始成为“全民运动”的一项文化活动,从而颠覆了传统的流行音乐传播理念。但是,这一项以年轻人为主要对象的“平民化”音乐运动,也为流行音乐引来了各种讨论,流行音乐“平民化”对青少年的影响,开始成为社会各界讨论的主要话题。

刀郎

再次,“刀郎现象”,为内地流行乐坛提出了一个重要思考,流行音乐该如何平衡外来文化(R&B等主流歌曲)与民族文化的天平。同时,刀郎的走红也充分体现了内地流行音乐听众群的代沟问题,年轻听众和中年听众的两极分化问题已经非常明显。

总之,该时期的中国流行音乐从商业上看,是繁荣的;但是从文化上看,是贫穷的。随着流行音乐商业趋向的日益深化,很多人开始将流行音乐和娱乐业简单地画上等号,从而对流行音乐本身产生了一些负面作用。因此,在社会经济日益发展的现代社会,在物质文明和精神文明都已达到一定高度的今天,商业化的流行音乐,是否需要更多的艺术性和思想性?中国流行音乐的明天将如何发展,让我们拭目以待。

参考书目

【西方流行音乐部分】

01. 《蓝调百年之旅》, [美] P. 古拉尔尼克 / R. 圣提利 / H. 乔治 - 沃伦 / C.J. 法利编著, 李佳纯、卢慈颖、陈佳伶译 (中国人民大学出版社)
02. 《爵士乐的一个世纪》, 王昕著 (上海文化出版社)
03. 《我爱爵士乐》, [美] 劳伦·克拉克著 (中国国际广播出版社)
04. 《黑皮肤的感觉——美国黑人音乐文化》, 陈铭道著 (世界知识出版社)
05. 《JAZZ From New Orleans to the New Jazz Age》General Editor: Ronald Atkins (Carlton Books)
06. 《爵士乐手册》, Barry McRae 著, 刘汉琦、刘世杰、徐天池合译 (台湾普洛文化)
07. 《爵士音乐史》, [美] 弗兰克·蒂罗著 (人民音乐出版社)
08. 《美国乡村音乐》, 谢为群编著 (安徽文艺出版社)
09. 《乡村音乐大师》, 尼克·哈斯洛普等著, 顾天爵译 (中国青年出版社)
10. 《摇滚乐的历史与风格》, 钟子林编著 (人民音乐出版社)
11. 《摇滚先锋》, 哈里·萨莫若著, 邓兴军译 (中国青年出版社)
12. 《流行音乐手册》, 陶辛主编 (上海音乐出版社)
13. 《欧美流行音乐指南》, 王晓峰、章雷主编 (世界图书出版公司)
14. 《西方流行音乐简史》, 尤静波编著 (中国文联出版社)
15. 《见证披头士》, [加拿大] 戴维·普利查德、艾伦·莱萨特著 (人民音乐出版社)

【中国流行音乐部分】

16. 《时代曲的流光岁月》, 黄奇智编著 (三联书店香港有限公司)
17. 《中国流行音乐简史(1917-1970)》, 孙蕤编著 (中国文联出版社)
18. 《上海的最后旧梦》, 树菜著 (上海古籍出版社)

19. 《大上海的孤岛岁月》,陶菊隐著(中华书局)
20. 《1986-1996 中国流行音乐纪事》,黄燎原等编著(中国电影出版社)
21. 《光天化日下的流行:亲历中国流行音乐》,金兆钧著(人民音乐出版社)
22. 《中国流行音乐 20 年》,付林编著(中国文联出版社)
23. 《走过流行音乐的四分之一世纪》,王澄翔编著(中国画报出版社)

附录:

西方流行音乐发展历程一览表

内容及进程	时间	代表人物及乐队	代表作品及要点提示
布鲁斯			
乡村布鲁斯 Country Blues	19 世纪末 -20 世纪 20 年代	雷蒙·杰斐逊(Lemon Jefferson) 查理·帕顿(Charlie Partton) 罗伯特·约翰逊(Robert Johnson)	最早的布鲁斯形式,主要集中在美国密西西比三角洲一带,具有浓郁的乡土气息,结构简单,没有固定段落,可以自由演唱,节奏硬朗,演唱粗糙。
古典布鲁斯 Classic Blues	20 年代	妈咪·史密斯(Mamie Smith) 妈·莱尼(Ma Rainey) 贝茜·史密斯(Bessie Smith)	一种幽怨、伤感的布鲁斯,主要由女歌手演唱,流行于美国北方城市;结构相对稳定,节奏变得舒缓而委婉,常用小型爵士乐队伴奏。
城市布鲁斯 Urban Blues	30 年代	T-B.沃克(T-Bone Walker) 萨姆·霍普金斯(Sam Hopkins) 嚎狼(Howlin' Wolf)	一种在城市中发展起来的布鲁斯风格,以北方的芝加哥和南方的孟菲斯为中心;开始形成十二小节布鲁斯曲式,电吉他也开始得到运用,有时也用小型爵士乐队伴奏。
布吉—乌吉 Boogie Woogie	30 年代		一种快速演奏的布鲁斯钢琴风格,兴起于美国南方,后在芝加哥盛行;常以左手的固定低音来衬托右手复杂的布鲁斯曲调。
节奏布鲁斯 Rhythm&Blues	40-50 年代	马迪·沃特斯(Muddy Waters) 路易斯·乔丹(Louis Jordan) B.B. 金(B.B.King) 波·迪德利(Bo Diddley)	一种节奏强劲的、带有推动性的布鲁斯风格,融合了摇摆乐和布吉—乌吉的特点,乐队以电声化为主,有时还用大乐队伴奏,对摇滚乐产生过重要影响。
摇滚布鲁斯 Blues-Rock	60-70 年代	约翰·梅耶尔(John Mayal) 埃里克·克莱普顿(Eric Clapton) 阿尔曼兄弟乐队(The Allman Brothers)	一种具有摇滚特征的布鲁斯风格,采用摇滚乐的乐队配置和表现方式,结合布鲁斯的音乐元素。
当代布鲁斯 Contemporary Blues	当今		现代化的电声布鲁斯及流行布鲁斯;音乐以传统布鲁斯为根基,采用现代化制作手段,融入流行音乐成分。
爵士乐			
拉格泰姆 Ragtime	19 世纪末 -20 世纪 20 年代	斯科特·乔普林(Scott Joplin)	一种带有欧洲风格倾向,又具有即兴特征的钢琴音乐,爵士乐来源之一,被看作是爵士乐的雏形。
新奥尔良爵士 New Orleans Jazz	20 世纪初 -20 世纪 20 年代	杰利·莫顿(Jerry Roll Morton) 路易斯·阿姆斯特朗(Louis Armstrong)	最早形成的一种爵士乐风格,在新奥尔良和芝加哥两地发展起来;速度中速偏快,讲究集体即兴。

内容及进程	时间	代表人物及乐队	代表作品及要点提示
摇摆乐 Swing	30-40 年代	班尼·古德曼(Benny Goodman) 埃林顿公爵(Duke Ellington) 贝西伯爵(Count Basie) 格伦·米勒(Glenn Miller)	一种由“大乐队”演奏的、极具舞蹈性的爵士乐,兴起于纽约。
比博普 Bebop	40 年代	迪齐·吉列斯匹(Dizzy Gillespie) 查理·帕克(Charlie Parker) 特洛纽斯·蒙克(Thelonious Monk)	一种狂放的、张扬的爵士乐,强调音乐个性,强调演奏技术,被称为爵士乐历史上的一次“革命”。
冷爵士 Cool Jazz	50 年代	迈尔斯·戴维斯(Miles Davis) 斯坦·盖茨(Stan Getz) 切特·贝克(Chet Baker)	一种轻柔的、安静的爵士乐,强调音乐的和谐性,充满浪漫色彩。
硬博普 Hard Bop	50 年代	阿特·布雷基(Art Blakey) 索尼·罗林斯(Sonny Rollins)	比博普的复兴,是一种激昂、热烈的爵士风格。
自由爵士 Free Jazz	60 年代	奥内特·科尔曼(Ornette Coleman) 约翰·科尔特兰(John Coltrane) 埃里克·杜菲(Eric Dolphy)	一种反和声、反调性的反传统爵士乐,打破了以往爵士乐的众多标准。
融合爵士 Fusion Jazz	70 年代	迈尔斯·戴维斯(Miles Davis) 赫比·汉恩考克(Herbie Hancock) 奇克·科瑞阿(Chick Corea) 约翰·麦克拉夫林(John McLaughlin)	一种电声化的爵士乐,融合了摇滚乐、节奏布鲁斯、索尔音乐、“放克”、世界音乐以及主流流行音乐等多种音乐元素。
酸爵士 Acid Jazz	80 年代末 -90 年代	吉尔斯·彼得森(Giles Peterson) US3 乐队 罗伊·埃尔斯(Roy Ayers)	一种融合了 HiP-Hop、House 舞曲、索尔等多种音乐元素的爵士舞曲。
美国乡村音乐			
山地音乐 Hillbilly Music	20 年代	吉米·罗杰斯(Jimmie Rodgers) 卡特家族(The Carter Family)	一种源自肯塔基州的古老山歌,速度较快,常用多声部演唱,以班卓琴、小提琴、曼陀林等乐器而独具特色。
西部摇摆 Western Swing	30 年代	鲍勃·威尔斯(Bob Wills) 弥尔顿·布朗(Milton Brown)	一种由西部音乐和摇摆乐结合而成的乡村音乐风格,具有爵士乐和乡村音乐双重特征。
蓝草音乐 Bluegrass	40-50 年代	比尔·蒙罗(Bill Monroe) 莱斯特·弗拉特(Lester Flatt) 纳什维尔兰草乐队(The Nashville Bluegrass Band)	一种源自肯塔基州的古老山歌,速度较快,常用多声部演唱,以班卓琴、小提琴、曼陀林等乐器而独具特色。
纳什维尔之声 Nashville Sound	50 年代	汉克·威廉姆斯(Hank Williams) 帕特西·克莱茵(Patsy Cline) 帕蒂·佩奇(Patti Page)	一种流行化的乡村音乐风格,以钢琴、弦乐为基础,抛弃了班卓琴、提琴等传统乐器;主要盛行于纳什维尔。
山地摇滚 Rockabilly	50 年代	约翰尼·卡什(Johnny Cash) 卡尔·帕金斯(Carl Perkins)	一种采用节奏布鲁斯方式表演的乡村音乐,是摇滚乐和乡村音乐的第一次结合,一改乡村音乐的轻柔面貌。

内容及进程	时间	代表人物及乐队	代表作品及要点提示
乡村民谣 Country Folk	60 年代	博比·贝尔(Bobby Bare)	乡村音乐和民间歌谣的结合,主要是乡村歌手演唱民间叙事曲,或民谣歌手演唱传统乡村歌曲。
乡村音乐叛逆运动	70 年代	威利·纳尔逊(Willie Nelson) 韦伦·詹宁斯(Waylon Jennings)	乡村音乐界对纳什维尔传统制作模式的反叛,打破了传统的乡村音乐制作模式,对乡村音乐的发展产生了很大推动。
乡村摇滚 Country Rock	70 年代	查理·丹尼尔斯(Charlie Daniels) 小汉克·威廉姆斯(Hank Williams, Jr)	乡村音乐和摇滚乐的第二次结合,是一些受南方乡村音乐影响的年轻人受到摇滚乐的启发,创造的一种融合性乡村音乐。
流行乡村音乐 Country-Pop	70 年代	约翰·丹佛(John Denver) 肯尼·罗杰斯(Kenny Rogers) 多莉·帕顿(Dolly Parton)	乡村音乐流行化的标志,也是乡村音乐全面进入流行音乐领域的重要体现。
新传统主义 New Traditionalism	80 年代	乔治·斯雀特(George Strait) 里基·斯卡格斯(Rick Skaggs) 瑞芭·麦克英特尔(Reba McEntire)	一种以“复兴传统乡村音乐”为口号,追求音乐的民间性,但在制作上采用现代手法;既具乡土性,又具流行色彩的乡村音乐。
新乡村音乐 New Country	90 年代	加斯·布鲁克斯(Garth Brooks) 仙妮亚·特温(Shania Twain) 文斯·基尔(Vince Gill)	“新传统主义”潮流的延续,并注重乡村音乐和摇滚乐的结合,是当代乡村音乐的一种笼统称谓。
摇滚乐			
早期摇滚乐	50 年代中期 -60 年代初	埃尔维斯·普莱斯利(Elvis Presley) 小理查德(Little Richard) 查克·贝里(Chuck Berry) 杰瑞·李·刘易斯(Jerry Lee Lewis) 巴迪·霍利(Buddy Holly) 胖子多米诺(Fats Domino)	主要以节奏布鲁斯音乐为基础,呈现出主流摇滚、山地摇滚和温地摇滚三种倾向;很多作品都是节奏布鲁斯的“翻唱版”。
冲浪音乐 Surfing Music	60 年代前期	沙滩男孩乐队(The Beach Boys) 罗伊·奥比逊(Roy Orbison)	一种将冲浪运动和摇滚乐相结合的摇滚风格,节奏轻快而富有动力,经常有多声部伴唱。
不列颠入侵 British Invasion	60 年代	披头士乐队(The Beatles) 滚石乐队(The Rolling Stone) 谁乐队(The Who) 动物乐队(The Animals) 新兵乐队(The Yardbirds)	英国摇滚乐的崛起,即以 1964 年“披头士”闯入美国为标志,唤醒了当时处于沉睡中的美国摇滚乐。
硬摇滚 Hard Rock	60 年代	滚石乐队(The Rolling Stone) 谁乐队(The Who)	一种比早期摇滚乐更加强劲的摇滚风格,具有粗犷、激烈的特征,以“滚石”乐队的音乐风格为标志。
民谣摇滚 Folk Rock	60 年代	鲍勃·迪伦(Bob Dylan) 伯兹乐队(The Byrds) 爸爸和妈妈乐队(The Mamas and	一种由民谣和摇滚相结合的摇滚乐风格。

内容及进程	时间	代表人物及乐队	代表作品及要点提示
迷幻摇滚 Psychedelic Rock	60 年代	杰斐逊飞机乐队 (The Jefferson Airplane) 感恩而死乐队 (The Grateful) 门乐队 (The Doors)	一种在动荡的社会背景下产生的比较阴暗的摇滚乐风格,内容经常和吸毒、嬉皮文化有关。
伍德斯托克摇滚音乐节 Woodstock	1969 年	詹妮斯·乔普林 (Janis Joplin) 吉米·亨德里克斯 (Jimi Hendrix) 琼·贝兹 (Joan Baez) 桑塔纳 (Santana)	摇滚历史上最早的、规模最大的一次摇滚音乐节。
温和摇滚 Soft Rock	70 年代	卡朋特 (The Carpenters) 奥利维亚·牛顿 - 约翰 (Olivia Newton-John)	一种“轻节奏,重旋律”的轻柔摇滚风格,类似于抒情流行歌曲。
乡村摇滚 Country Rock	70 年代	老鹰乐队 (The Eagles) 琳达·龙斯塔特 (Linda Ronstadt)	一种由乡村音乐和摇滚乐相结合,比较温顺、和谐的摇滚乐风格。
艺术摇滚 Art Rock	60 年代末 - 70 年代	忧郁布鲁斯乐队 (The Moody Blues) 是乐队 (Yes) 平克·弗洛伊德乐队 (Pink Floyd) 弗兰克·扎帕 (Frank Zappa)	一种由摇滚乐和古典音乐相结合的摇滚乐风格,具有相对庞大的结构和复杂的和声语汇。
爵士摇滚 Jazz-Rock	60 年代末 - 70 年代	血、汗和泪乐队 (Blood, Sweet And Tears) 芝加哥乐队 (Chicago)	一种由摇滚乐和爵士乐相结合的摇滚乐风格,既有强劲的摇滚节奏,又具有爵士乐的即兴特征。
重金属 Heavy Metal	70-80 年代	莱德·泽ppelin 乐队 (Led Zeppelin) 枪炮与玫瑰乐队 (Guns N' Roses) 范·海伦乐队 (Van Halen) 邦·乔维乐队 (Bon Jovi)	一种比硬摇滚更加强劲的摇滚乐风格,具有音量大、表演疯狂以及呼喊式的演唱等特征。
华丽摇滚 Glam Rock		戴维·鲍伊 (David Bowie) 艾丽斯·库帕 (Alice Cooper) 吻乐队 (Kiss)	一种以重金属为基础,具有华丽舞台效果和戏剧性表演等特征的摇滚乐风格。
朋克 Punk	70 年代	性手枪乐队 (Sex Pistols) 冲撞乐队 (The Clash) 雷蒙斯乐队 (The Ramones)	一种愤怒的、压抑的摇滚语言,具有极端的反叛性;音乐简单,注重思想,带有一定的社会攻击性和社会批判性。
新浪潮 New Wave	70 年代末 - 80 年代	埃尔维斯·科斯特洛 (Elvis Costello) 电视头像乐队 (Talking Heads)	一种由朋克演变而来的摇滚乐风格,继承了朋克的批判精神,但在音乐上追求精致性和专业性,有别于朋克的极端和粗糙。
另类摇滚 Alternative Rock	80-90 年代	REM 乐队 碎南瓜乐队 (Smashing Pumpkins) 史密斯乐队 (The Smiths) 山羊皮乐队 (Suede)	一种和主流的商业化摇滚乐相对应的摇滚风格,具有反对商业化包装、强调作品的思想性、追求音乐个性等特点。
垃圾乐 Grunge	90 年代	涅槃 (Nirvana) 珍珠果酱乐队 (Pearl Jam) 音响花园乐队 (Sound Garden)	一种在美国西雅图兴起的摇滚风格,反对华丽的商业化包装,追求摇滚乐的本原精神,具有朋克的精神和思想,音乐较为粗重,但又比较精细。

内容及进程	时间	代表人物及乐队	代表作品及要点提示
索尔音乐			
福音歌 Gospel	19 世纪末 ~20 世纪 60 年代	玛哈丽亚·杰克逊 (Mahalia Jackson) 南方蜂鸟演唱组 (Dixie Humming Birds) 灵魂搅拌器演唱组 (The Soul Stirrers) 银色天鹅演唱组 (Swan Silver-tones singers)	一种宗教音乐, 索尔音乐的来源, 有独唱、合唱、重唱、齐唱等形式, 声部之间有很多呼应, 歌词主要来自圣经或黑人生活体验。
索尔音乐 Soul	60-70 年代	雷·查尔斯 (Ray Charles) 阿 尔 萨 · 富 兰 克 林 (Aretha Franklin) 詹姆斯·布朗 (James Brown)	一种由福音歌和节奏布鲁斯结合而成的黑人流行音乐, 演唱自由, 讲究即兴, 有很多滑音和“加花”。
摩城音乐 Motown	60-70 年代	史蒂维·旺德 (Stevie Wonder) 戴安娜·罗斯 (Diana Ross) 马文·盖伊 (Marvin Gaye) 杰克逊五兄弟演唱组 (Jackson 5)	一种商业化的索尔音乐, 由于兴起于“摩托城”(Motor Town) 底特律而得名; 音乐主要以索尔为基础, 但比较精细, 不像索尔那么自由、即兴, 有了很多修饰。
放克 Funk	60-70 年代	詹姆斯·布朗 (James Brown) 库尔一伙 (Kool & The Gang) 鲁弗斯和恰克·可汉 (Rufus & Chaka Khan)	一种以索尔为基础的黑人流行音乐, 具有较强的节奏性, 具有跳跃感, 还吸收了一些非洲音乐中的复合节奏, 有很多切分。
流行索尔 Soul-Pop	80 年代至今	正 义 兄 弟 演 唱 组 (Righteous Brothers) 卢瑟·凡德洛斯 (Luther Vandross) 阿隆·尼维尔 (Aaron Neville) 惠特尼·休斯顿 (Whitney Houston) 克利丝汀娜 (Christina Aguilera)	一种带有索尔倾向, 但又具有抒情歌曲特征, 旋律性较强的流行歌曲; 是对当今乐坛索尔化流行歌曲的笼统称谓。
当代节奏布鲁斯 Contemporary R&B	80 年代至今	布赖恩·麦克奈特 (Brian McKnight) 娃娃脸 (Babyface) R. 凯利 (R. Kelly) 莫尼卡 (Monica) 梅茜·格雷 (Macy Gray)	当代索尔音乐的另一种称谓, 以索尔音乐为基础, 演唱上继承了索尔自由、即兴的特征, 是一种商业化的黑人流行音乐。
其他流行音乐风格			
拉丁音乐 Latin Music	40 年代以后	桑塔纳 (Santana) 格洛里亚·伊斯特芬 (Gloria Estefan) 瑞奇·马丁 (Ricky Martin) 马克·安东尼 (Marc Anthony)	拉丁美洲地区的流行音乐, 以巴西、古巴、墨西哥音乐为主要代表; 节奏丰富, 具有舞蹈性, 有很多打击乐器伴奏, 经常以西班牙语和葡萄牙语演唱。
波萨诺瓦 Bossa Nova	60 年代	斯坦·盖茨 (Stan Getz) 安东尼奥·卡洛斯·乔宾 (Antonio Carlos Jobim) 乔安·吉尔巴托 (Joao Gilberto) 阿斯特鲁德·吉尔巴托 (Astrud Gilberto)	一种巴西流行音乐, 由巴西的曼波和冷爵士相结合, 具有安静、优雅的特征, 既具有拉丁风味又带有爵士色彩。

内容及进程	时间	代表人物及乐队	代表作品及要点提示
雷鬼音乐 Reggae	60-70 年代	鲍勃·马利(Bob Marley) 吉米·克里夫(Jimmy Cliff) 彼得·托许(Peter Tosh) 黑色自由乐队(Black Uhuru) 阿斯旺德乐队(Aswad) 第三世界乐队(Third World) UB40 乐队	一种源于牙买加的流行音乐,受到节奏布鲁斯的影响,结合了牙买加民间音乐而产生;节奏强调反拍重音,有很多打击乐器和铜管乐伴奏,歌词常和“拉斯塔法里教”有关。
迪斯科 Disco	70-80 年代	堂娜·萨莫(Donna Summer) 阿巴组合(ABBA)	一种节奏强劲,具有舞蹈性的舞曲音乐;音乐简单,结构短小;每一拍都是重音。
流行舞曲 Dance Pop	80 年代	香蕉女郎组合(Bananarama) 约翰尼·讨厌爵士 乐队(Johnny Hates Jazz) 宠物店男孩组合(Pet Shop Boys) 洛克塞特演唱组(Roxette) 河流二重唱(Los Del Rio)	音乐以迪斯科为基础,但节奏和音乐表现形式要比迪斯科丰富,时常融入电子音乐,具有丰富的音效和动感。
说唱乐 Rap	70 年代末至今	人民公敌组合(Public Enemy) M.C.哈默(M.C.Hammer) 艾米纳姆(Eminem)	一种源于纽约贫困区的黑人音乐,其特点是在机械的节奏背景下,快速地念诵一连串押韵的词句,没有旋律,只有节奏和音高。
嘻哈乐 Hip-Hop	70 年代末至今	L L 酷 J(L L Cool J) 劳伦·希尔(Lauryln Hill) 威尔·史密斯(Will Smith)	源于纽约的一种街头文化,涵盖了说唱、街舞、涂鸦(Graffiti)等各种活跃于街头的文化形式,也包括 DJ 的“刮擦”和随意、宽松的服饰文化;很多说唱歌手都可纳入嘻哈乐范畴。
新世纪音乐 New Age	80 年代至今	英格玛(Enigma,德国) 恩雅(Enya,爱尔兰) 喜多郎(Kitaro,日本) 雅尼(Yani,希腊)	一种在欧美发展起来的安逸的情绪化流行音乐,具有轻音乐的特征;音乐表现以器乐演奏为主,有时也采用人声,注重音乐的整体效果;注重音乐的空间感和立体感,经常融入各民族音乐元素。

中国流行音乐发展历程一览表

内容及进程	时间	代表人物及乐队	代表作品及要点提示
大上海流行音乐			
起源	1927 年	黎锦晖	《毛毛雨》
早期流行音乐	1927-1936 年	黎锦晖、黎明晖、王人美等	《毛毛雨》、《桃花江》、《渔光曲》等,以及“明月歌舞团”的歌舞活动。
上海时期	1937-1949 年	黎锦光、陈歌辛、严华、姚敏、贺绿汀、周璇、白虹、李香兰、白光、龚秋霞、姚莉、吴莺音、欧阳飞莺等	《夜来香》、《香格里拉》、《玫瑰玫瑰我爱你》、《恋之火》、《月圆花好》、《天涯歌女》、《夜上海》、《何日君再来》、《明月千里寄相思》、《凤凰于飞》等。
香港时期	1949-1969 年	姚敏、陈蝶衣、王福龄、周蓝萍、姚莉、张露、潘秀琼、崔萍、葛兰、静婷、叶枫、刘韵、蓓蕾等	《情人的眼泪》、《今宵多珍重》、《南屏晚钟》、《绿岛小夜曲》、《给我一个吻》、《舞伴泪影》、《小癞麻》、《我要你的爱》、《不了情》等。
台湾时期	60 年代中期 - 70 年代中期	庄奴、左宏元、翁清溪、刘家昌、邓丽君、尤雅、谢雷、青山、陈芬兰等	《今天不回家》、《曼莉》、《泪的小雨》、《月亮代表我的心》、《小城故事》、《往事只能回味》、《梅兰梅兰我爱你》、《我只在乎你》、《千言万语》、《月儿像柠檬》等。
台湾流行音乐			
台湾民歌运动	1975-1981 年	杨弦、侯德健、梁弘志、李泰祥、李寿全、马兆骏、叶佳修、孙仪、苏来、蔡梦、银霞、齐豫、李建复、王梦麟、潘安邦、郑怡、刘文正、李碧华、蔡幸娟、木吉他合唱团等	《踏着夕阳归去》、《乡间的小路》、《恰似你的温柔》、《兰花草》、《蜗牛与黄鹂鸟》、《月琴》、《外婆的澎湖湾》、《橄榄树》、《龙的传人》、《雨中即景》、《小雨来得正是时候》、《迟到》、《三月里的小雨》、《踏浪》等。
台湾流行音乐的变革	1981-1983 年	罗大佑、苏芮等	滚石唱片公司的成立,《之乎者也》和《搭错车》两张专辑的诞生;《之乎者也》、《鹿港小镇》、《酒干倘卖无》等。

内容及进程	时间	代表人物及乐队	代表作品及要点提示
台湾流行音乐的繁荣(第一阶段)	80年代中期-90年代中期	罗大佑、梁弘志、小虫、曹俊鸿、李寿全、翁孝良、钮大可、陈复明、童安格、陈志远、陈乐融、谭健常、小轩、李泰祥、马兆骏、郭子、周治平、林隆璇、涂惠源、江建民、屠颖、侯澄庆、李正帆、陈大力、陈秀男、熊美玲、郑华娟、黄韵玲、陈升、黄舒骏、张宇、娃娃、小刚、伍佰、齐秦、王杰、赵传、童安格、周华健、杨林、姜育恒、张镐哲、伍思凯、张洪量、郑智化、张雨生、林慧萍、文章、费玉清、凤飞飞、韩宝仪、龙飘飘、蔡幸娟、苏芮、林淑蓉、费翔、李茂山、陈淑桦、张艾嘉、黄莺莺、李碧华、潘越云、齐豫、张清芳、郑怡、高明骏、巫启贤、潘美辰、陈明真、高胜美、黄大炜、黄品源、江淑娜、李翊君、裘海正、游鸿明、林强、赵咏华、孟庭苇、千百惠、苏慧伦、邰正宵、黄安、叶欢、伊能静、张信哲、优客李林、辛晓琪、林志颖、小虎队、东方快车、陈明章、洪荣宏、江惠、叶启田等	《梦驼铃》、《一剪梅》、《大约在冬季》、《一场游戏一场梦》、《其实你不懂我的心》、《让我一次爱个够》、《梦醒时分》、《大海》、《哭砂》、《特别的爱给特别的你》、《让我欢喜让我忧》、《我是一只小小鸟》、《爱拼才会赢》等。
台湾流行音乐的繁荣(第二阶段)	90年代后期至今	许茹芸、张惠妹、李玟、范晓萱、任贤齐、无印良品、熊天平、迪克牛仔、陶喆、周杰伦、王力宏、蔡依林、温岚、林俊杰等	《健康歌》、《洵海》、《如果云知道》、《姐妹》、《听海》、《Di Da Di》、《心太软》、《掌心》、《雪候鸟》、《普通朋友》、《双截棍》、《翅膀》等。
香港流行音乐			
香港粤语歌曲的兴起	1974年至80年代	许冠杰、顾嘉辉、黄霑、卢国沾、郑国江、黎小田、罗文、叶丽仪、汪明荃、关正杰、温拿乐队、林子祥、谭咏麟、叶振棠、张国荣、梅艳芳、陈百强、蔡国权、陈慧娴等	《鬼马双星》、《啼笑姻缘》、《沧海一声笑》、《上海滩》、《偏偏喜欢你》、《万里长城永不倒》、《大地恩情》、《铁血丹心》、《万水千山总是情》、《千载不变》、《风继续吹》、《不装饰你的梦》、《半梦半醒》、《似是故人来》、《千千阙歌》等。
香港流行音乐的繁荣	80-90年代	谭咏麟、张国荣、梅艳芳、Beyond、太极乐队、达明一派、张学友、刘德华、黎明、郭富城、王菲、林忆莲、叶倩文、林夕、周礼茂、陈少琪、刘卓辉、李克勤、关淑怡、杜德伟、邝美云、温兆伦、黄凯芹、吕方、草蜢、周慧敏、许志安、陈慧琳、黎瑞恩、汤宝如、彭羚、郑秀文、刘锡明、张卫健、梁朝伟、郑伊健等	《石头记》、《水中花》、《Monica》、《亲密爱人》、《女人花》、《光辉岁月》、《海阔天空》、《太阳星辰》、《吻别》、《如果你是我的传说》、《谢谢你的爱》、《忘情水》、《今夜你会不会来》、《我是不是该安静地走开》、《容易受伤的女人》、《执迷不悔》、《爱上一个不回家的人》、《潇洒走一回》等。

内容及进程	时间	代表人物及乐队	代表作品及要点提示
内地流行音乐			
内地流行音乐的复苏	1979-1985 年	谷建芬、付林、李谷一、朱明瑛、成方圆、苏小明、沈小岑、程琳、王洁实、谢莉斯、郑绪岚等	《乡恋》、《请到天涯海角来》、《军港之夜》、《小螺号》等。
内地流行音乐的兴起	1986-1990 年	郭峰、苏越、雷蕾、徐沛东、陈哲、甲丁、黄小茂、伍嘉冀、李黎夫、郭成志、臧云飞、解承强、张全复、李海鹰、陈小奇、毕晓世、董兴东、侯牧人、毛阿敏、韦唯、刘欢、崔健、田震、孙国庆、杭天琪、张伟进、苏红、朱桦、胡月、王虹、陈汝佳、蔡国庆、屠洪刚、李娜、范琳琳、段品章、解晓东、腾格尔、迟志强、张强、朱哲琴、李杰、臧天朔、周冰倩、付笛声、任静等	《让世界充满爱》、《一无所有》、《信天游》、《黄土高坡》、《铁窗泪》、《亚洲雄风》、《绿叶对根的情意》、《爱的奉献》、《弯弯的月亮》、《好大一棵树》、《好人一生平安》等。
内地流行音乐的繁荣	1991-1999 年	三宝、张宏光、肖白、薛端光、孙川、高晓松、毕晓笛、刘青、陈翔宇、陈珞、顾今、兰蒂、捞仔、刘彤、妮南、赵小源、那日森、宋小明、张千一、孟卫东、卞留念、小柯、张亚东、浮克、王晓峰、孟军、冯晓泉、李杰、周迪、郭亮、陈涛、祝小明、李延亮、杨钰莹、毛宁、张咪、解晓东、李春波、林依轮、高林生、甘萍、李进、林萍、韩磊、那英、江涛、周艳泓、谢东、老狼、陈红、陈琳、艾敬、孙悦、刘海波、白雪、戴娆、潘劲东、郑钧、张楚、窦唯、何勇、罗琦、蔡国庆、戴军、尹相杰、陈明、罗中旭、高枫、腾格尔、李慧珍、含笑、俞静、火风、王炎、金学峰、黄鹤翔、冯晓泉、何静、孙国庆、田震、陈少华、景岗山、韩红、孙楠、羽·泉、零点乐队、金海心、朴树、满文军等	《小芳》、《涛声依旧》、《爱情鸟》、《大哥你好吗》、《千万次地问》、《同桌的你》、《笑脸》、《走四方》、《钟鼓楼》、《你的柔情我永远不懂》、《梦回唐朝》、《祝你平安》、《大中国》、《阿姐鼓》、《公元1997》、《相约九八》等。
21 世纪中国流行音乐		胡彦斌、雪村、刀郎及港台、东南亚歌手陶喆、周杰伦、蔡依林、林俊杰、孙燕姿、S.H.E、王力宏、谢霆锋、陈奕迅、容祖儿、阿杜、温岚、潘玮柏、F.I.R.、五月天、信乐团等	港台、内地流行音乐风格基本得到统一，风格呈多元化发展，开始和国际市场接轨。

索引一

西方流行音乐

A

- Aaron Neville 阿隆·尼维尔 319、320
 ABBA“阿巴”组合 354、355
 “AC/DC”乐队 262
 Ace of Base“艾斯基地”演唱组 356
 Acid Jazz 酸爵士 104、105
 Acid Rock 酸摇滚 233
 Acuff-Rose 阿卡夫—罗斯出版社 128、129
 Afro-Cuban Jazz 非洲—古巴爵士 332
 A-ha“啊哈”演唱组 356
 Alan Freed 艾伦·弗里德 174
 Albert Ayler 埃尔伯特·艾勒 099
 Alberta Hunter 阿尔伯特·亨特 019
 Alice Cooper 艾丽斯·库帕 257、258
 Alicia Keys 艾丽西娅·基斯 321
 Alternative Rock 另类摇滚 270
 American Folk Blues Festival
 美国民谣布鲁斯音乐节 022
 Amos Milburn 阿摩司·米尔博恩 027
 Angus Young 安格斯·扬 262
 Antonio Carlos Jobim
 安东尼奥·卡洛斯·乔宾 335、338
 Aqua 水叮当组合 356
 Aretha Franklin 阿尔萨·富兰克林 303、304
 Art Blakey 阿特·布雷基 091
 Art Rock 艺术摇滚 246、247
 Art Tatum 阿特·泰特姆 075
 Artie Shaw 阿蒂·肖 075
 Astrud Gilberto 阿斯特鲁德·吉尔巴托 338
 Aswad 阿斯旺德乐队 347

B

- B.B.King B.B.金 032
 Babyface 娃娃脸 321
 Bananarama 香蕉女郎组合 356
 Banjo 班卓琴 004、167
 Beat Music 击打乐 194
 Bebob 比博普 077
 Bee Gees 比·吉斯 352、353
 Benny Goodman 班尼·古德曼 067、069
 Berry Gordy Jr 小巴里·戈迪 307
 Bessie Smith 贝茜·史密斯 015
 Big Band 大乐队 066
 Big Bill Broonzy
 大个子比尔·博隆基 024、025
 Bill Haley 比尔·哈利 175、176、177
 Bill Monroe Bean Blossom Festival
 比尔·蒙罗豆花节 127
 Bill Monroe 比尔·蒙罗 126、127
 Billie Holiday 比莉·霍利迪 016、017
 Billie Holiday 比莉·霍利迪 075
 Bing Crosby 平·克劳斯比 173
 Bix Beiderbeck 比克斯·贝德白克 065
 Bjork 比约克 275
 Black Sabbath 黑色安息日乐队 255
 Black Uhuru 黑色自由乐队 346
 Blind Blake 瞎子布莱克 010
 Blind Faith 盲目信仰乐队 040
 Blind Willie Johnson 瞎子威廉·约翰逊 009
 Blind Willie McTell 瞎子威廉·麦克泰尔 009
 Blood, Sweet And Tears
 血、汗和泪乐队 251、252
 Blue Yodel 蓝色约德尔唱法 122
 Bluegrass Boys 兰草男孩乐队 126
 Bluegrass 兰草音乐 125、126
 Blues Revival 布鲁斯复兴 011
 Blues-Rock 摇滚布鲁斯 037、038
 Blues 布鲁斯 002、058
 Blur 污点乐队 275
 Bo Diddley 波·迪德利 034、035、189

Bob Dylan 鲍勃·迪伦 225、226、227
 Bob James 鲍勃·詹姆斯 103、104
 Bob Marley 鲍勃·马利 343、344、345
 Bob Wills 鲍勃·威尔斯 124、125
 Bobby Bare 博比·贝尔 136
 Bobby Bland 博比·布兰德 036
 Bolero 波莱罗 335
 Bon Jovi 邦·乔维乐队 261、262
 Boney M 邦尼·M 355
 Boogie Woogie 布吉 - 乌吉 021
 Bossa Nova
 波萨诺瓦 089、335、336、337、338
 Boyz II Man 男人合唱团 321
 Brain Epstein 布赖恩·爱泼斯坦 194
 Break Dance 霹雳舞 359
 Brenda Lee 布伦达·李 189
 Brian McKnight 布赖恩·麦克奈特 321
 Brian Wilson 布莱恩·威尔逊 191
 British Invasion 不列颠入侵 193
 Bud Powell 巴德·鲍威尔 084
 Buddy Bolden 巴迪·博尔顿 061
 Buddy Guy 巴迪·盖伊 026、027
 Buddy Holly 巴迪·霍利 187
 Bunk Johnson 邦克·约翰逊 062

C

Cannonball Adderley 加农炮·艾德利 094
 Carl Perkins 卡尔·帕金斯 134、135
 Cecil Taylor 塞西尔·泰勒 098
 Celine Dion 席琳·迪翁 317
 Cha Cha 恰恰 335
 Charles Brown 查尔斯·布朗 026
 Charles Mingus 查尔斯·明戈斯 094
 Charlie Byrd 查理·伯德 335
 Charlie Daniels 查理·丹尼尔斯 143、144
 Charlie Parker 查理·帕克 081、082
 Charlie Patton 查理·帕顿 006
 Chet Atkins 切特·阿特金斯 137、142
 Chet Baker 切特·贝克 090

Chicago Blues 芝加哥布鲁斯 020
 Chicago 芝加哥乐队 252
 Chick Corea 奇克·科瑞阿 100、102
 Chick Webb 奇克·韦伯 076
 Chic 奇克 355
 Christina Aguilera 克莉丝汀娜 317
 Chuck Berry 查克·贝里 183
 Clara Smith 克拉拉·史密斯 019
 Clarence "Gatemouth" Brown
 克拉伦斯·大嘴布朗 028
 Classic Blues 古典布鲁斯 012
 Cole Porter 科尔·波特 173
 Coleman Hawkins 科尔曼·霍金斯 074
 Colonel Tom Parker "上校"汤姆·帕克 179
 Concept Album 概念性专辑 247
 Contemporary Blues 当代布鲁斯 043、044
 Contemporary R&B
 当代节奏布鲁斯 320、321
 Cool Jazz 冷爵士 085、086
 Count Basie 贝西伯爵 071、072
 Country Blues 乡村布鲁斯 004
 Country Folk 乡村民谣 136
 Country Joe and the Fish 乡村乔和鱼 236
 Country Music Association
 乡村音乐协会 145
 Country Music Hall of Fame
 乡村音乐名人堂 125、127
 Country Music 乡村音乐 117、171
 Country Rock 乡村摇滚 143、244
 Country-Pop 流行乡村音乐 146
 Cowboy Song 西部牛仔歌曲 124
 Creedence Clearwater Revival
 克里斯登清水复苏乐队 236
 Creole 克里奥尔人 053

D

Dance Pop 流行舞曲 356
 Danzon 坦桑 335
 Dave Brubeck 戴夫·布鲁贝克 090

David Bowie 戴维·鲍伊 256、257
 David Gilmour 大卫·吉尔摩 248
 Deep Forest 森林物语 367
 Deep Purple 深紫色乐队 247、255、256
 Def Leppard 戴夫·莱帕德乐队 262
 Delta Blues 三角洲布鲁斯 004
 Derek and The Dominos
 “德里克和多米诺家族”乐队 040
 Diana Ross 戴安娜·罗斯 311、312
 Disco Funk 迪斯科放克 315、355
 Disco 迪斯科 350
 Dixie Humming Birds 南方蜂鸟演唱组 293
 Dizzy Gillespie 迪齐·吉列斯匹 080
 Dolly Parton 多莉·帕顿 149
 Don Henly 唐·亨利 244
 Don McLean 唐·麦克林 190
 Donna Summer 堂娜·萨莫 351、352
 Doo Wop 嘟·喔普 188
 Duck Walk 鸭步 184
 Duke Ellington 埃林顿公爵 070、071

E

Earl Hines 厄尔·海恩斯 065
 Earl Scruggs 厄尔·斯科拉格斯 126、127
 East Coast Blues 东海岸布鲁斯 009
 East Coast Jazz 东海岸爵士 091
 Eddie Van Halen 埃迪·范·海伦 260
 Eddy Cochran 埃迪·考克恩 189
 Electric Blues 电声布鲁斯 025
 Electric Guitar 电吉他 168
 Electric Light Orchestra 电光乐团 247
 Ella Fitzgerald 埃拉·菲茨杰拉德 073
 Elvis Costello 埃尔维斯·科斯特洛 268
 Elvis Presley
 埃尔维斯·普莱斯利 178、179、180、181
 Emerson, Lake and Palmer
 爱默森·雷克和帕尔默 247
 Eminem 艾米纳姆 360
 Enigma 英格玛 362、363、364

Enrique Iglesias 安立奎·依格莱西亚斯 341
 Enya 恩雅 364、365
 Eric Clapton 埃里克·克莱普顿 039、040
 Eric Dolphy 埃里克·杜菲 098
 Ethel Waters 埃塞尔·沃特斯 019
 Everly Brothers 埃弗利兄弟 186

F

Fats Domino 胖子多米诺 188
 Fats Navarro 胖子纳瓦罗 085
 Fiddle 提琴 168
 Field Holler 田间呼喊 003
 Fletcher Henderson 弗莱切·亨德森 066
 Flower Children 花童 233
 Flower Power 权力归于花儿 233、240
 Floyd Dixon 佛洛伊德·迪克逊 027
 Folk Rock 民谣摇滚 224
 Four Tops 四顶尖演唱组 309
 Fourplay 四重奏乐队 103、104
 Frank Sinatra 富兰克·辛纳特拉 173
 Frank Zappa 弗兰克·扎帕 247
 Freddie Keppard 弗莱迪·凯帕德 062
 Free Jazz 自由爵士 095、096
 Funky 放基 314
 Funk 放克 314、315
 Furry Lewis 弗利·刘易斯 010
 Fusion Jazz 融合爵士 099、100

G

Gangster Rap 匪徒说唱 357
 Garth Brooks 加斯·布鲁克斯 153、154
 Gene Simmon 吉恩·西蒙斯 258
 Gene Vincent 吉恩·文森特 189
 Genesis 创世纪乐队 247
 George Gershwin 乔治·格什温 173
 George Harrison 乔治·哈里森 194
 George Jones 乔治·琼斯 137、138

George Martin 乔治·马丁 195
 George Strait 乔治·斯雀特 150、151
 Gerry Mulligan 盖瑞·穆里根 090
 Gil Evans 吉尔·伊文斯 090
 Giles Peterson 吉尔斯·彼得森 104、105
 Ginkgo Garden 银杏花园 367
 Giorgio Moroder 乔治·莫罗德 351
 Glam Rock 华丽摇滚 256
 Glenn Frey 格伦·弗雷 244
 Glenn Miller 格伦·米勒 075
 Glitter Rock 华丽摇滚 256
 Gloria Estefan 格洛里亚·伊斯特芬 340、341
 Gospel 福音歌 292、293
 Graffiti 涂鸦 359
 Gram Parsons 格莱姆·帕森斯 244
 Grand Ole Opry 老式大剧院 118、119
 Green Day 青春日乐队 273
 Gregorian Chants 格列高利合唱团 367
 Grunge 垃圾乐 276
 Guajira 瓜希拉 335
 Guaracha 瓜拉喳 335
 Guns N' Roses 枪炮与玫瑰乐队 259、260

H

Hank Williams, Jr
 小汉克·威廉姆斯 131、145
 Hank Williams 汉克·威廉姆斯 129、130、131
 Hard Bop 硬博普 091
 Hard Rock 硬摇滚 222
 Headhunters 猎头族乐队 102
 Heavy Metal 重金属 253
 Herbie Hancock
 赫比·汉恩考克 100、101、102
 Herman's Hermits 赫尔曼的隐士们乐队 224
 Hiccup 打嗝唱法 187
 Hillbilly Music 山地音乐 120、121
 Hip-Hop 嘻哈乐 359、360
 Hippies 嬉皮士 231
 Hole 洞穴乐队 273

Horace Silver 贺瑞斯·希尔弗 093
 House 耗斯舞曲 104
 Howlin' Wolf“嚎狼” 024

I

Iron Maiden 铁娘子乐队 259
 Irving Berlin 欧文·伯林 173

J

James Brown 詹姆斯·布朗 305、306
 James Cotton 詹姆斯·科顿 025
 Janis Joplin 詹妮斯·乔普林 234、235
 Jazz Funk 爵士放克 102、315
 Jazz Messengers 爵士使者乐队 092
 Jazz-Rock 爵士摇滚 251
 Jazz 爵士乐 052、059
 Jerome Kern 杰若米·科恩 173
 Jerry Lee Lewis 杰瑞·李·刘易斯 184
 Jerry Roll Morton 杰利·罗尔·莫顿 060、061
 Jerry Wexler 杰瑞·韦克斯勒 301、304
 Jim Morrison 吉姆·莫里森 236、237
 Jimi Hendrix 吉米·亨德里克斯 238、239
 Jimmie Rodgers 吉米·罗杰斯 121、122
 Jimmy Cliff 吉米·克里夫 345、346
 Jimmy Page 吉米·佩奇 255
 Joan Beaz 琼·贝兹 230
 Joao Gilberto 乔安·吉尔巴托 335、338
 Joe Turner 乔·特纳 037
 Joe Zawinul 乔·扎温努尔 100、103、104
 John Coltrane 约翰·科尔特兰 097、098
 John Denver 约翰·丹佛 146、147
 John Lee Hooker 约翰·李·胡克 033、034
 John Lennon 约翰·列侬 194
 John Mayall 约翰·梅耶尔 038
 John McLaughlin 约翰·麦克拉夫林 100、103
 Johnny Cash 约翰尼·卡什 133、134
 Johnny Hates Jazz 约翰尼讨厌爵士乐队 356

Johnny Rotten 约翰尼·罗坦 264
 Jon Anderson 乔恩·安德森 247
 Jon Bon Jovi 乔恩·邦·乔维 261
 Jungle Style 丛林风格 071

K

Karen Carpenter 卡伦·卡朋特 243
 Keith Richard 基思·理查德 222
 Kenny Rogers 肯尼·罗杰斯 147、148
 Kid Ory 小山羊奥利 065
 King Oliver 金·奥利弗 064
 Kingston Trio 金斯顿三重唱 136、224
 Kiss 吻乐队 258、259
 Kitaro 喜多郎 365、366
 Kitty Wells 基蒂·韦尔斯 131
 Kool & The Gang 库尔一伙 315、355
 Kurt Cobain 科特·科本 276

L

LL Cool J LL 酷 J 360
 L7 乐队 273
 Latin Music 拉丁音乐 332、333、334、335
 Lauryn Hill 劳伦·希尔 360
 Leadbelly 莱德贝利 008
 Led Zeppelin 莱德·泽普林乐队 254
 Lemon Jefferson 雷蒙·杰斐逊 005
 Lester Flatt 莱斯特·弗拉特 126、127
 Lester Young 莱斯特·扬 074
 Lifetime Achievement Grammy Award
 格莱美终身成就奖 127
 Linda Ronstadt 琳达·龙斯塔特 246
 Little Richard 小理查德 182
 Little Walter 小沃尔特 026
 Lizzie Miles 莉齐·迈尔斯 020
 Lonnie Johnson 隆尼·约翰逊 011
 Louis Armstrong
 路易斯·阿姆斯特朗 062、063

Louis Jordan 路易斯·乔丹 031
 Luther Vandross 卢瑟·凡德洛斯 318

M

M.C. Hammer M.C. 哈默 357、359
 Ma Rainey 玛·莱尼 014
 Macy Gray 梅茜·格蕾 321
 Mahalia Jackson 玛哈丽亚·杰克逊 293、294
 Maharishi Yogi 马哈里什·约吉 198
 Main Stream Rock 主流摇滚 181
 Mambo 曼波 335
 Mamie Smith 妈咪·史密斯 013
 Mandolin 曼陀林 168
 Marc Anthony 马克·安东尼 341
 Mariah Carey 玛丽亚·凯丽 317、321
 Martha and The Vandellas
 马撒和范德拉斯演唱组 309
 Marvin Gaye 马文·盖伊 312、313
 Mary Wells 玛丽·韦尔斯 309、312
 Max Roach 马克思·罗奇 085
 Member of The British Empire
 不列颠帝国勋章 197
 Memphis Blues 孟菲斯布鲁斯 010
 Memphis Blues 孟菲斯布鲁斯 020
 Mento 曼图 342
 Metallica 金属乐队 259
 Michael Bolton 迈克尔·波顿 317
 Michael Cretu 迈克尔·克里图 362
 Michael Jackson 迈克尔·杰克逊 313、314
 Michael Jagger 迈克尔·贾格尔 222
 Miles Davis 迈尔斯·戴维斯 086、087
 Milton Brown 弥尔顿·布朗 124
 Minton's Playhouse 明顿俱乐部 077
 Mississippi John Hurt
 密西西比约翰·赫特 011
 Modal Jazz 调式爵士 088、093、097
 Modern Electric Blues 现代电声布鲁斯 043
 Monica 莫尼卡 321
 Monterey 蒙特利流行音乐节 239、240

Motown 摩城音乐 307、308、309
Muddy Waters 马迪·沃特斯 029、030

N

Nashville Sound 纳什维尔之声 128
National Barn Dance 民族谷仓舞 118
Neil Diamond 尼尔·戴蒙德 242
New Age 新世纪音乐 360、361
New Country 新乡村音乐 152、153
New Order 新秩序乐队 274
New Orleans Jazz 新奥尔良爵士 059
New Orleans 新奥尔良 052、053
New Traditionalism 新传统主义 150
New Wave 新浪潮 268
New York Dolls 纽约娃娃 266
Newgrass 新草音乐 126
Nine Inch Nails 九寸钉乐队 273
Nirvana 涅槃 276、277

O

Oasis 绿洲乐队 275
Olivia Newton-John
奥利维亚·牛顿-约翰 242
Original Dixieland Jazz Band
正宗迪克西兰爵士乐队 059
Ornette Coleman 奥内特·科尔曼 096、097
Osborne Brothers 奥斯本兄弟 126
Oscar Peterson 奥斯卡·彼得森 084
Otis Redding 奥蒂斯·雷丁 306、307
Ozzy Osbourne 奥兹·奥斯本 255

P

P.J. Harvey P.J. 哈维 275
Patsy Cline 帕特茜·克莱茵 131、132
Patti Page 帕蒂·佩奇 128

Patti Smith 帕蒂·史密斯 266
Paul Anka 保罗·安卡 189
Paul McCartney 保罗·麦卡特尼 194
Peabo Bryson 皮博·布莱逊 317
Pearl Jam 珍珠果酱 276
Pentecostal Churches 五旬节派教会 292
Pet Shop Boys 宠物店男孩组合 356
Pete Seeger 彼得·西格 136、224
Peter Tosh 彼特·托许 344、346
Pink Floyd 平克·弗洛伊德乐队 248、249
Plantation Song 种植园歌曲 002、003
Plastic Ono 柔顺的洋子乐队 199
Pop Metal 流行金属 261
Prewar Country Blues 战前乡村布鲁斯 010
Psychedelic Rock 迷幻摇滚 231、232
Public Enemy 人民公敌 357、358
Punk 朋克 263

R

R. Kelly R. 凯利 321
Radiohead 收音机头乐队 275
Ragtime 拉格泰姆 055
Ralph Peer 拉尔夫·皮尔 119
Randy Travis 兰迪·特拉维斯 150
Rap 说唱乐 356、357
Rastafarian 拉斯塔法里教 342
Ravi Shankar 拉维·申加 240
Ray Charles 雷·查尔斯 302、303
Reba McEntire 瑞芭·麦克英特尔 150
Reggae 雷鬼音乐 342、343
REM Rem 乐队 271、272
Rhythm & Blues 节奏布鲁斯 028、029、171
Richard Carpenter 理查德·卡朋特 243
Richard Rogers 理查德·罗杰斯 173
Richie Havens 里奇·海文斯 241
Rick Astley 里克·阿斯特利 356
Rick Skaggs 里基·斯卡格斯 151
Ricky Martin 瑞奇·马丁 341
Ricky Nelson 里基·纳尔逊 189

Ricky Van Shelton 瑞基·范·谢尔顿 150
 Righteous Brothers 正义兄弟演唱组 317、318
 Ringo Starr 林格·斯塔 194
 Robert Johnson 罗伯特·约翰逊 007
 Rock 'n' Roll 摇滚乐 169、170
 Rockabilly 山地摇滚 132、185、186
 Roger Miller 罗杰·米勒 138、139
 Roger Waters 罗杰·沃特斯 248
 Roxette 洛克塞特演唱组 356
 Roy Acuff 罗伊·阿卡夫 129
 Roy Ayers 罗伊·埃尔斯 105
 Roy Brown 罗伊·布朗 037
 Roy Eldridge 罗伊·埃德里奇 076
 Roy Orbison 罗伊·奥比逊 192、193
 Rumba 伦巴 335
 Run-D·M·C 357

S

Salsa 萨尔萨 335
 Sam Lightning Hopkins
 萨姆·“闪电”·霍普金斯 022、023
 Sam Phillips 萨姆·菲利普斯 133、135、179
 Samba 桑巴 335
 San Francisco Sound 旧金山之声 233
 Sandra Lauer 桑德拉·劳尔 362
 Santana 桑塔纳 236、339、340
 Sarah Vaughan 莎拉·沃恩 084
 Sca 衬词唱法 063、073、116
 Schlock Rock 廉价摇滚 188
 Scott Joplin 斯科特·乔普林 058
 Scott McKenzie 斯科特·麦肯奇 233
 Scratching 刮擦 359
 Seattle Sound 西雅图之声 276
 Secret Garden 神秘园 367
 Sex Pistols 性手枪乐队 264、265
 Shakira 夏奇拉 341
 Shania Twain 仙妮亚·特温 154、155
 Shuffle 布鲁斯节奏 048、106
 Sidney Bechet 西德尼·贝切特 065

Simon & Garfunkel 西蒙和加芬克尔 230
 Sinead O'Connor 辛妮·欧康诺 275
 Sister Rosetta Tharpe 罗塞塔·萨帕修女 293
 Ska 斯卡 342
 Slide Guitar 滑棒吉他 007
 Sly and The Family Stone
 斯莱和石头家庭 236
 Smashing Pumpkins 碎南瓜乐队 272、273
 Smokey Robinson & The Miracles
 斯莫基·罗宾逊和奇迹演唱组 308、309
 Soft Rock 温和摇滚 188、242
 Sonny Boy Williamson
 索尼男孩·威廉姆逊 025
 Sonny Rollins 索尼·罗林斯 092、093
 Sonny Stitt 索尼·斯蒂特 094
 Soul-Pop 流行索尔 316、317
 Soul 索尔 291、292、293、301、302
 Sound Garden 音响花园 276
 Southern Rock 南方摇滚乐 143
 Spiritual 灵歌 292
 Stan Getz 斯坦·盖茨 089
 Steel Pulse 钢铁动力乐队 348
 Stevie Wonder 史蒂维·旺德 309、310
 Sting 斯汀 348
 Storyville 斯托里维尔区 053、054
 Stride 大跨度奏法 111
 Suede 山羊皮乐队 275
 Sun House 桑·豪斯 007、008
 Surfing Music 冲浪音乐 190、191
 Swan Silvertones Singers
 银色天鹅演唱组 293
 Swing 摇摆乐 066

T

Talking Heads 电视头像乐队 269
 Tammy Wynette 塔米·怀奈特 138
 Tango 探戈 335
 T-Bone Walker T-B·沃克 021、022
 Texas Blues 德克萨斯布鲁斯 004

- Texas Playboys
 德克萨斯花花公子乐队 124、125
 The Allman Brothers
 “阿尔曼兄弟”乐队 042、043
 The Animals 动物乐队 224
 The Band 乐队 246
 The Beach Boys 沙滩男孩乐队 191、192
 The Beatles 披头士乐队 194、222
 The Bluesbreakers “布鲁斯开拓者”乐队 038
 The Byrds 伯兹乐队 229
 The Carpenters 卡朋特 243、244
 The Carter Family 卡特家族 123
 The Clash 冲撞乐队 265、266
 The Comets 彗星乐队 177
 The Commodores 海军准将乐队 309
 The Cranberries 酸草莓乐队 275
 The Cream 奶油乐队 040、224
 The Crickets 蟋蟀乐队 187
 The Cure 治疗乐队 274
 The Doors 门乐队 236、237
 The Eagles 老鹰乐队 244、245
 The Flying Burrito Brothers
 飞行的布里托兄弟乐队 246
 The Foggy Mountain Boys
 雾山男孩乐队 126、127
 The Grateful 感恩而死乐队 233
 The Jackson 5
 杰克逊五兄弟演唱组 313、314
 The Jam 果酱乐队 265
 The Jefferson Airplane 杰斐逊飞机乐队 234
 The Jesus & Mary Chain
 耶稣与玛利亚锁链乐队 274
 The Johnson Mountain Boys
 约翰逊山脉男孩乐队 126
 The Kinks 痉挛乐队 224
 The Mamas and The Papas
 爸爸和妈妈乐队 229
 The Marvelettes 奇妙演唱组 309
 The Moody Blues 忧郁布鲁斯乐队 247
 The Nashville Bluegrass Band
 纳什维尔兰草乐队 126
 The Pixies 妖精乐队 273
 The Police 警察乐队 348
 The Quarry Men 采石工乐队 194
 The Ramones 雷蒙斯 267
 The Rock and Roll Revival
 摇滚乐复兴音乐会 035
 The Rolling Stone 滚石乐队 222、223
 The Smiths 史密斯乐队 273、274
 The Soul Stirrers 灵魂搅拌器演唱组 293
 The Steve Miller Band 史蒂夫·米勒乐队 236
 The Stone Roses 石玫瑰乐队 274
 The Stranglers 扼杀者乐队 265
 The Supremes 至高无上演唱组 311
 The Temptation 诱惑演唱组 309
 The Velvet Underground 地下丝绒 266
 The Wailers 恸哭者乐队 344
 The Who 谁乐队 224
 The Wings 双翼乐队 199
 The Yardbirds “新兵”乐队 040、224
 Thelonious Monk 特洛纽斯·蒙克 082、083
 Third World 第三世界乐队 347
 Thomas A. Dorsey 托马斯·多尔希 293
 Tin Pan Alley 叮砰巷音乐 172
 Tommy Dorsey 汤米·多西 076
 Toni Braxton 托妮·布莱克斯顿 317、321
 Tony Sheridan 托尼·谢里登 194
 Tony Williams 托尼·威廉姆斯 100、103
 Toots & The Maytals 亲密的梅托斯乐队 343
- ## U
- UB40 乐队 349、350
 Unplugged “不插电” 041、277
 Urban Blues 城市布鲁斯 020
 US3 乐队 105

V

Van Halen 范·海伦乐队 260、261

Vangelis 凡戈利斯 367

Verse—Chorus 节歌—叠歌 172

Vince Gill 文斯·基尔 155、156

Vince Taylor 文斯·泰勒 189

W

Walking Bass 行进贝司 051、112

Waylon Jennings 韦伦·詹宁斯 141、142、246

Wayne Shorter 韦恩·肖特 100、103

Weather Report 天气预报乐队 103、104

West Coast Blues 西海岸布鲁斯 026

West Coast Jazz 西海岸爵士 086

Western Swing 西部摇摆 123、124

Wham 威猛乐队 356

Whitney Houston 惠特尼·休斯顿 318、319

Will Smith 威尔·史密斯 360

William Handy 威廉·汉迪 018

Willie Nelson 威利·纳尔逊 140、141

Woodstock 伍德斯托克摇滚音乐节 240、241

Woody Guthrie 伍迪·格思里 136、224、

Woody Herman 伍迪·赫尔曼 076

Y

Yani 雅尼 366、367

Yes 是乐队 247、248

Yoko Ono 大野洋子 198

Yuppi 雅皮士 242

Z

Ziggy Marley 基吉·马利 344

索引二

中国流行音乐

1990 现代音乐会 524
 Beyond 498
 R&B 475、542、544
 白光 424
 白虹 422
 百名歌星演唱会 512
 蓓蕾 438
 蔡国权 495
 蔡琴 454、456
 蔡幸娟 457
 超女 546
 陈百强 495
 陈蝶衣 421、434
 陈歌辛 409
 陈焕昌 456
 陈慧娴 496
 城市民谣 532、533
 程琳 510、511
 崔健 517、521、524
 崔萍 436、437
 达明一派 499
 大地唱片 532
 大乐队(Big Band) 392
 大上海流行音乐 369
 刀郎 546
 邓丽君 447
 叮砰巷音乐(Tin Pan Alley) 392
 儿童歌舞剧 374、375
 范烟桥 421

方静音 426
 方文山 476
 付林 510、511
 港台歌曲 511、520、533
 葛兰 426、437
 工厂妹文化 427、481
 龚秋霞 422
 古月 442、443
 谷建芬 510、511
 顾嘉辉 485
 顾媚 439
 关正杰 494
 滚石唱片 460
 郭富城 503
 海山唱片 454、455
 韩流 531
 何训田 536
 贺绿汀 416、417
 侯德健 452、511
 黄飞然 425
 黄霑 487
 吉米·金(Jimmy King) 390、392
 夹 Band 热潮 498
 家庭爱情歌曲 372、374、376
 金韵奖民歌大赛 452
 进步歌曲 382
 静婷 437
 黎彼得 491
 黎锦光 403、404
 黎锦晖 371、386
 黎锦晖时代 377
 黎明 502、503
 黎明晖 371、374、377
 黎明晖 386
 黎小田 492
 李碧华 457
 李谷一 510
 李厚襄 420、427、428
 李建复 454、456
 李雋青 421
 李丽华 425

李寿全 455
 李泰祥 455
 李香兰 423
 李宗盛 468, 469
 联华歌舞班 376
 梁弘志 455
 梁乐音 420
 梁萍 425
 林煌坤 448
 林夕 505
 林忆莲 504
 林子祥 495
 岭南派 526, 527
 刘德华 502
 刘家昌 446
 刘如曾 421
 刘文正 457
 刘雪庵 421
 刘韵 438
 刘卓辉 528
 流浪歌谣 531
 流行歌曲 378
 卢国沾 490
 罗大佑 460, 461, 462
 罗文 494
 马兆骏 456
 梅艳芳 495, 497
 美黛 449
 靡靡之音 381, 389, 402
 民歌运动 450, 451
 明月歌舞剧社 376
 明月歌舞团 376
 摩登歌曲 373
 魔岩三杰 534, 535
 木吉他合唱团 457
 聂耳 376, 382
 女子十二乐坊 543
 欧阳飞莺 425
 潘安邦 456
 潘秀琼 436
 披头士乐队(The Beatles) 427

齐豫 454, 456
 乔羽 510
 青山 448, 449
 囚歌 520
 区瑞强 495
 日本哭调 440, 441
 上海 370
 慎芝 448
 施孝荣 457
 时代曲 381
 抒情歌曲 508
 四大天王 501
 苏来 455
 苏芮 464, 465
 苏小明 510, 511
 孙仪 448
 台语歌曲 474
 太极乐队 498
 谭咏麟 495, 496
 汤尼 444
 唐朝乐队 524, 534
 陶秦 434
 陶喆 475
 填词人 487, 494, 506
 汪明荃 494
 王菲 503, 504
 王福龄 430
 王梦麟 457
 王酩 510
 王人美 387
 网络音乐 543, 546
 温拿乐队 495
 翁清溪 444
 吴莺音 424
 西北风 519, 520
 西曲中词 426
 洗星海 382
 乡土民谣 532, 533
 小虫 456
 校园民谣 528, 532
 谢雷 448, 449

新格唱片 454
新华歌剧社 378
新世纪音乐 536
新月歌剧社 378
徐小凤 495
许冠杰 481、482、484
许如辉 385
学堂乐歌 370
雪村 543
严华 413
严折西 419
杨弦 451、452
姚莉 423、435
姚敏 414、428
姚苏蓉 448、449
摇摆乐(Swing) 391
摇滚中国乐势力演唱会 534
叶枫 438
叶佳修 454、455、456
叶丽仪 494
叶倩文 504、505
叶振棠 495
易文 435
逸敏 425

银霞 456
尤雅 448、449
粤曲 481
粤语歌曲 480、481
张德兰 495
张国荣 495、497
张露 425、426、435、436
张丕基 510
张学友 501
甄妮 495
郑国江 489
郑少秋 495
郑怡 457
郑智化 473
中华歌舞团 374、375
中华歌舞专门学校 375
钟镇涛 495
周杰伦 475、476
周蓝萍 432
周璇 421、422
庄奴 441
紫薇 449
左宏元 442、443

MP3 目录

《流行音乐历史与风格》西方部分音响资料

布鲁斯

- 001 *Easy Rider Blues* (Blind Lemon Jefferson) 【乡村布鲁斯】
- 002 *Highwater Everywhere* (Charlie Patton) 【乡村布鲁斯】
- 003 *See See Rider* (Ma Rainey) 【古典布鲁斯】
- 004 *St. Louis Blues* (Bessie Smith) 【古典布鲁斯】
- 005 *Call It Stormy Monday* (T-Bone Walker) 【城市布鲁斯】
- 006 *KattyMac* (Lightning Hopkins) 【城市布鲁斯】
- 007 *C.Q. Boogie* (Katie Webster) 【布吉-乌吉】
- 008 *I've Got My Mojo Working* (Muddy Waters) 【节奏布鲁斯】
- 009 *Choo-choo Ch'Boogie* (Louis Jordan) 【节奏布鲁斯】
- 010 *I'm A Man* (John Mayall-Yardbirds) 【摇滚布鲁斯】
- 011 *It's Not My To Band* (The Allman Brothers) 【摇滚布鲁斯】
- 012 *Key To The Highway* (B.B.King & Eric Clapton) 【当代布鲁斯】
- 013 *Folks Back Home* (Gatemouth Brown) 【当代布鲁斯】
- 014 *Shake, Rattle And Roll* 【谱例 P50】

爵士乐

- 015 *12th Street Rag* (Mickey Finn & Big Ting Little) 【拉格泰姆】
- 016 *Dixieland Jass Band One-Step* (Original Dixieland Jazz Band) 【新奥尔良爵士】
- 017 *Beale Street Blues* (Jelly Roll Morton) 【新奥尔良爵士】
- 018 *Sugar* (Louis Armstrong) 【爵士乐大师】
- 019 *Hello Dolly!* (Louis Armstrong) 【爵士乐大师】
- 020 *Stompin At The Savoy* (Benny Goodman) 【摇摆乐】
- 021 *Rockin' In Rhythm* (Duke Ellington) 【摇摆乐】
- 022 *Too Close For Comfort* (Count Basie) 【摇摆乐】
- 023 *Oh Lady, Be Good* (Ella Fitzgerald) 【摇摆乐—衬词唱法】
- 024 *Bloomdido* 【比博普, 谱例 P79】
- 025 *Salt Peanuts* (Dizzy Gillespie) 【比博普】
- 026 *Kim* (Charlie Parker) 【比博普】
- 027 *Evonce* (Thelonious Monk) 【比博普】

- 028 *Moon Dreams* (Miles Davis, 选自 *Birth Of The Cool*) 【冷爵士】
- 029 *Yesterdays* (Miles Davis) 【冷爵士】
- 030 *Skylark* (Stan Getz) 【冷爵士】
- 031 *Evidence* (Art Blakely And The Jazz Messengers) 【硬博普】
- 032 *You Are My Lucky Star* (Sonny Rollins) 【硬博普】
- 033 *Free Jazz* (Ornette Coleman) 【自由爵士】
- 034 *Pursuancep-Part4-Psalm* (John Coltrane) 【自由爵士】
- 035 *Sina* (Salif Keita) 【融合爵士】
- 036 *Splatch* (Miles Davis) 【融合爵士】
- 037 *Call It '94* (Herbie Hancock) 【融合爵士】
- 038 *Lenore* (Chick Corea) 【融合爵士】
- 039 *Sweet Mercy* (Erik Truffaz) 【酸爵士】
- 040 *Night And Day* 【谱例 P108】
- 041 *Take Five* 【谱例 P109】
- 042 *Body And Soul* 【谱例 P110】

乡村音乐

- 043 *Brakeman's Blues* (Jimmie Rodgers) 【山地音乐】
- 044 *Keep On The Sunny Side* (The Carter Family) 【山地音乐】
- 045 *What's The Matter With The Mill* (Bob Wills&His Texas Playboys) 【西部摇摆】
- 046 *Duncan And Brady* (The Johnson Mountain Boys) 【兰草音乐】
- 047 *Footprints In The Snow* (Bill Monroe&Bluegrass Boys) 【兰草音乐】
- 048 *The Tennessee Waltz* (Patti Page) 【纳什维尔之声, 谱例 P62】
- 049 *Your Cheatin' Heart* (Hank Williams) 【乡村音乐大师, 例 P66】
- 050 *Seven Lonely Days* (Patsy Cline) 【纳什维尔之声】
- 051 *Cry! Cry! Cry!* (Johnny Cash) 【山地摇滚】
- 052 *Blue Suede Shoes* (Carl Perkins) 【山地摇滚】
- 053 *500 Miles Away From Home* (Bobby Bare) 【乡村民谣】
- 054 *Why Baby Why* (George Jones) 【60年代乡村歌手】
- 055 *Chug-A-Lug* (Roger Miller) 【60年代乡村歌手】
- 056 *One Day At A Time* (Willie Nelson) 【乡村音乐“叛逆运动”代表人物】
- 057 *Tennessee Two Step* (Charlie Daniels) 【乡村摇滚】
- 058 *The Kind Of Woman I Got* (Hank Williams, Jr.) 【乡村摇滚】
- 059 *Take Me Home, Country Road* (John Denver) 【流行乡村音乐, 谱例 P164】
- 060 *Lucille* (Kenny Rogers) 【流行乡村音乐】
- 061 *I Will Always Love You* (Dolly Parton) 【流行乡村音乐, 谱例 P327】
- 062 *Carrying Your Love With Me* (George Strait) 【新传统主义】
- 063 *Walk Softly On This Heart Of Mine* (Rick Skaggs&The Dixie Chicks) 【新传统主义】
- 064 *The Old Stuff* (Garth Brooks) 【新乡村音乐】
- 065 *What Made You Say That* (Shania Twain) 【新乡村音乐】
- 066 *Look At Us* (Vince Gill) 【新乡村音乐】
- 067 *Jambalaya* (The Carpenters) 【谱例 P157】

068 *Top Of The World*(The Carpenters)【谱例 P59】

069 *You Are My Sunshine*【谱例 P160】

摇滚乐

070 *My Romance*(Rodgers&Hart 词曲, The Platters 演唱)【叮砰巷音乐】

071 *Rock Around The Clock*(Bill Haley)【谱例 P175】

072 *Heartbreak Hotel*(Elvis Presley)【猫王—节奏布鲁斯倾向, 谱例 P280】

073 *Susan When She Tried*(Elvis Presley)【猫王—乡村音乐倾向】

074 *I Want You, I Need You, I Love You*(Elvis Presley)【猫王—抒情风格倾向】

075 *Lucille*(Little Richard)【早期摇滚乐—主流摇滚】

076 *Johnny B. Goode*(Chuck Berry)【早期摇滚乐—主流摇滚】

077 *Cathy's Clown*(The Everly Brothers)【早期摇滚乐—山地摇滚】

078 *That'll Be The Day*(Buddy Holly)【早期摇滚乐—山地摇滚】

079 *Blueberry Hill*(Fats Domino)【早期摇滚乐—温和摇滚】

080 *Surfin' Safari*(The Beach Boys)【冲浪音乐】

081 *Can't Buy Me Love*(The Beatles)【“披头士”早期作品, 谱例 P281】

082 *All You Need Is Love*(The Beatles)【“披头士”后期作品, 谱例 P286】

083 *Black Bird*(The Beatles)【谱例 P201】

084 *Norwegian Wood*【谱例 P202】

085 *Got To Get You Into My Life*【谱例 P203】

086 *We Can Work It Out*【谱例 P203、204】

087 *Something*【谱例 P205】

088 *I Want To Hold Your Hand*【谱例 P206】

089 *Here, There And Everywhere*【谱例 P209】

090 *Penny Lane*【谱例 P211】

091 *Yesterday*【谱例 P214】

092 *When I'm Sixty Four*【谱例 P215】

093 *A Hard Day's Night*【谱例 P216】

094 *Help*【谱例 P216】

095 *Hello Goodbye*【谱例 P217】

096 *A Day In The Life*【谱例 P218】

097 *Flip The Switch*(The Rolling Stones)【滚石乐队, 硬摇滚】

098 *Like A Rolling Stone*(Bob Dylan)【民谣摇滚】

099 *California Dreamin'*(The Mamas and The Papas)【民谣摇滚】

100 *Somebody To Love*(The Jefferson Airplane)【迷幻摇滚】

101 *Light My Fire*(The Doors)【迷幻摇滚】

102 *Red House*(Jimi Hendrix)【摇滚吉他大师】

103 *Please Mr Postman*(The Carpenters)【温和摇滚】

104 *Take It Easy*(The Eagles)【乡村摇滚】

105 *The Calling*(Yes)【艺术摇滚】

106 *Another Brick In The Wall, part2*(Pink Floyd)【艺术摇滚】

107 *Smiling Phases*(Blood, Sweet and Tears)【爵士摇滚】

- 108 *Low Down*(Chicago)【爵士摇滚】
- 109 *Whole Lotta Love*(Led Zeppelin)【重金属】
- 110 *You Could Be Mine*(Guns N'Roses)【重金属】
- 111 *God Save The Queen*(Sex Pistols)【朋克】
- 112 *Pump It Up*(Elvis Costello)【新浪潮】
- 113 *She*(Suede)【另类摇滚】
- 114 *About A Girl*(Nirvana)【垃圾乐】
- 115 *You Give Love A Bad Name*【谱例 P284】

索尔音乐

- 116 *Since The Fire Started Burning In My Soul*(Mahalia Jackson)【福音歌】
- 117 *I Will Follow Him*(电影《修女也疯狂》插曲)【福音歌, 谱例 P295】
- 118 *Georgia On My Mind*(Ray Charles)【索尔音乐】
- 119 *Chain Of Fools*(Aretha Franklin)【索尔音乐, 谱例 P323】
- 120 *It's A Man's Man's Man's World*(James Brown)【索尔音乐】
- 121 *Superstition*(Stevie Wonder)【摩城音乐】
- 122 *Baby Love*(Diana Ross & The Supremes)【摩城音乐】
- 123 *I Want You Back*(The Jackson 5)【摩城音乐】
- 124 *Say It Loud (I'm Black and I'm Proud)*, pt. 1 (James Brown)【放克】
- 125 *Get Down On It*(Kool & The Gang)【放克】
- 126 *I Will Always Love You*(Whitney Houston)【流行索尔, 谱例 P329】
- 127 *Say What's In My Heart*(Aaron Neville)【流行索尔】
- 128 *Respect*【谱例 P322】

其他流行音乐

- 129 *La Va Pagar*(Pedro Conga)【拉丁音乐 Salsa】
- 130 *Desafinado*(Stan Getz & Charlie Byrd)【波萨诺瓦】
- 131 *The Girl From Ipanema*(Astrud Gilberto & Antonio Carlos Jobim)【波萨诺瓦】
- 132 *Smooth*(Santana & Rob Thomas)【拉丁音乐】
- 133 *No Me Dejes De Querer*(Gloria Estefan)【拉丁音乐—古巴风格】
- 134 *Brand New Beggar*(Third World)【雷鬼音乐】
- 135 *Roots, Rock, Reggae*(Bob Marley)【雷鬼音乐】
- 136 *As Good As New*(ABBA)【迪斯科】
- 137 *Venus*(Bananarama)【流行舞曲】
- 138 *You Can't Touch This*(M.C. Hammer)【说唱乐】
- 139 *Hot In Here*(Nelly)【嘻哈乐】
- 140 *Sadness, part I*(Enigma)【新世纪音乐】
- 141 *Orinoco Flow*(Enya)【新世纪音乐】
- 142 *Matsuri*(Kitaro)【新世纪音乐】

如需要更详细的或中国流行音乐部分的音响资料, 请与作者联系。

E-mail: youjingboyjb@sohu.com

博客: youjingbo.blog.sohu.com

流行音乐学院系列教材

★中国第一套成体系编写的流行音乐教材

★使流行音乐人和爱好者具备全面的专业素质

★适用专业:歌手、乐手、创作人、制作人、录音师、DJ、编辑、教师及学生

